

演　奏

ISBN 978-7-5360-4808-9

9 787536 048089　01>

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格［2017］434 号　举报电话：12358　定价：13.43 元

（含 1 张配套 MP3　定价 5.00 元）

音乐

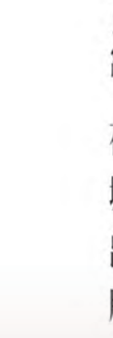
音乐

普通高中课程标准实验教科书

演

奏

选修

廣東省出版集團　花城出版社

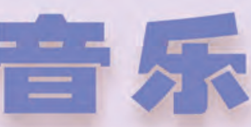

经全国中小学教材审定委员会

2006年初审通过

普通高中课程标准实验教科书

音乐 选修

演　奏

广东基础教育课程资源研究开发中心

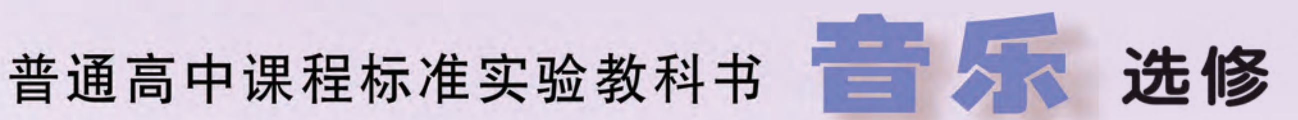
音乐教材编写组编著

廣東省出版集團　花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2006年初审通过

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著

主编 程建平

分册主编 查甫尧

廣東省出版集團

花城出版社

中国 · 广州

主　　编　程建平
副 主 编　伍向平　许新华
本册主编　查甫尧
主要编写　查甫尧　王朝霞　唐小波　魏　扬

责任编辑　王永媛
美术编辑　苏家杰
技术编辑　岑宇峻
摄影作品　魏　晖等
平面总设计　苏家杰
本册平面设计　苏家杰

经全国中小学教材审定委员会 2006 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书
演奏　选修
广东基础教育课程资源研究开发中心　音乐教材编写组编著
花城出版社 出版发行
佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷
（南海区狮山科技工业园A区）
890 毫米 × 1240 毫米　16 开本　7 印张　140000 字
2006 年 8 月第 1 版　2019 年 8 月第 16 次印刷
ISBN　978-7-5360-4808-9
定价：13.43 元（含 1 张 配套 MP3　定价 5.00 元）
批准文号：粤发改价格［2017］434号

如发现印装质量问题，请与我社（020－37592317）联系调换。

前　　言

同学们，欢迎走进充满艺术魅力的演奏天地！

演奏是体验、感受、表达音乐的实践活动；是实现技术与艺术、情感与表现完美结合的艺术形式；是提高音乐审美能力、表现能力和创造能力的有效手段；是在音乐表演中，相互协作，培养合作意识与团队精神的重要途径。

让我们通过听赏，感受器乐艺术丰富的表现力；通过练习，逐步掌握演奏的基本知识和基本技能；通过演奏，协调身心、增强自信，进而发掘我们自身的表演与创造的潜能。

尽管演奏是一门技术性、实践性很强的课程，但运用手中的乐器进行艺术交流，抒发情感，却令人乐在其中、其乐无穷！

愿同学们在美妙而神奇的器乐园地里，展示才华，遨游飞翔！

第一单元　吹拉弹打的艺术

第二单元　多重对话的情趣

第三单元　奇妙的乐器组合

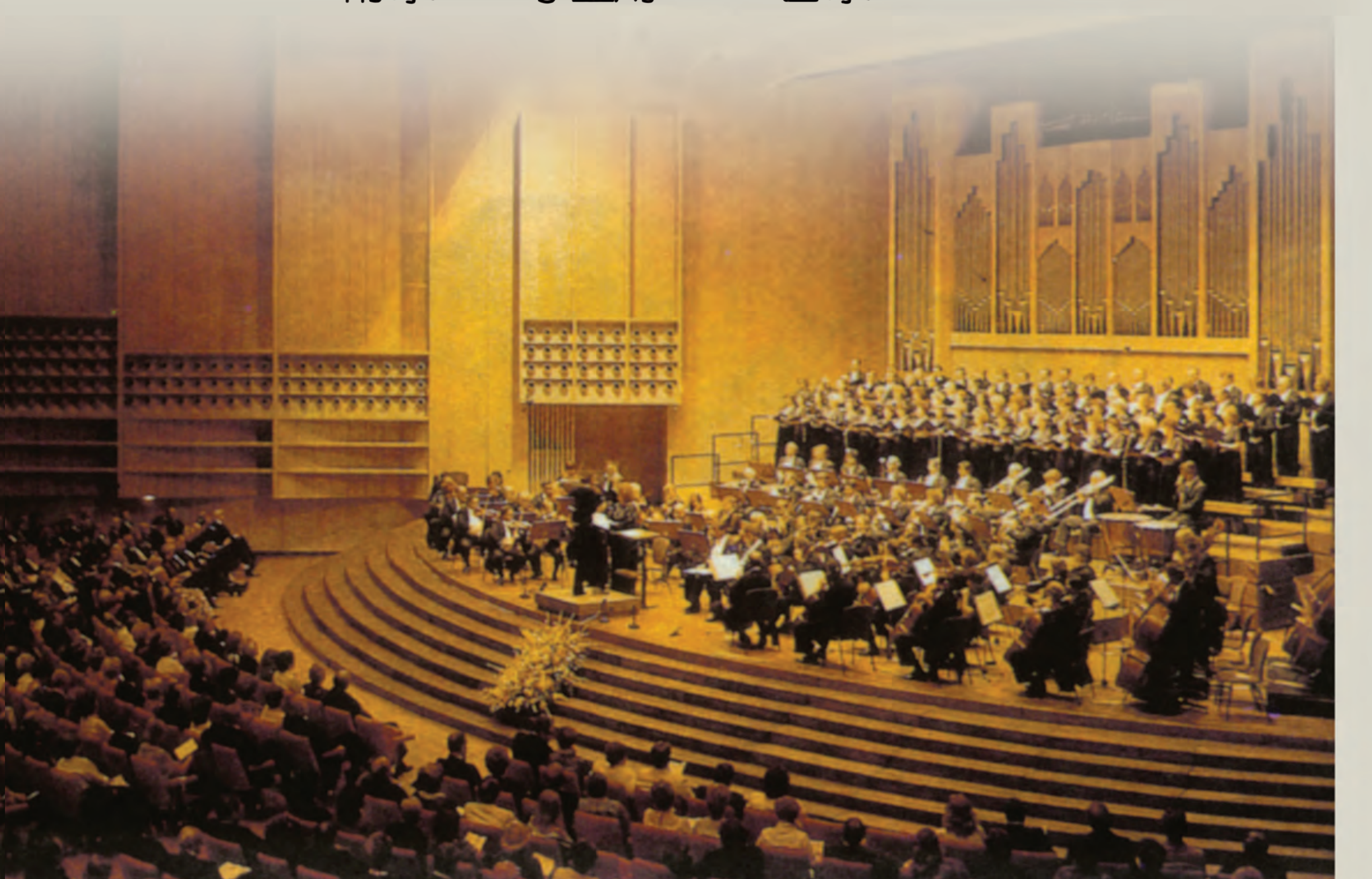

附录 1：合奏乐曲

第一单元　吹拉弹打的艺术

人类在进化的过程中，发现用手中的劳动工具和生活器皿可以击打或拨弄出各种不同的声调来，于是便发明和创造出吹、拉、弹、打的专门乐器。早在周代，我们的先民就根据乐器制作材料的不同，将其分为八类，即金、石、土、革、丝、匏、木、竹，史称“八音”。不管怎样分类，就乐器的演奏方式来说，几乎都离不开“吹拉弹打”的鸣响形式。因此，器乐的演奏始终围绕着“吹拉弹打”的艺术而发展。

侗族歌舞

第1节　吹管乐器

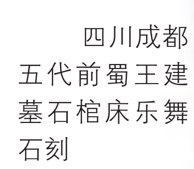
最早教会居民吹芦笛的，是西风在芦苇空茎中的哨声。

——［古罗马］卢克莱修

吹

吹管乐器历史久远，我国已出土的就有七八千年以前的骨笛。经历了漫长岁月的演变与发展，吹管乐器至今已丰富多样。

常见的中国吹管乐器有笛、唢呐、笙、管子、箫、巴乌等；西洋吹管乐器有长笛、短笛、双簧管、单簧管、萨克管、大管、短号、小号、圆号、长号、大号等。

四川成都五代前蜀王建墓石棺床乐舞石刻

吹筚篥

吹笛

新几内亚巴布亚人 Gimi 乐手

欣赏与感受

唢呐演奏家任同祥

百鸟朝凤

（唢呐独奏）

山东民间乐曲
陈家齐　整理

1 = A　$\frac{2}{4}$
中板

5 7 6 | 5 - | 6 7 6 5 2 6 | 5 - | 5 1 5 1 | 2 5 3 2 3 2 1 |

6 5 6 2 1 6 | 5 - | ……

唢呐，锥形管状，八个音孔，音调高亢有力，适于表现热烈、欢快的乐曲。常用于独奏、民间吹打乐队和戏曲乐队中。

《百鸟朝凤》以热情欢快的旋律和唢呐特有的演奏技法，生动地描绘了百鸟齐鸣，山峦回响的自然景象。

竹笛演奏家曾格格

喜　相　逢

（笛子独奏）

内蒙古、山西民间乐曲
冯子存、方堃整理改编

1 = A　$\frac{2}{4}$

2 · 3 | 5 3 2 | 1 · 6 | 2 · 3 | 5 · 1 6 5 | 1 · 6 | ……

中国竹笛源于新石器时期（约 8000 年前）产生的骨哨，是我国民族乐器中最古老的管乐器之一。笛子独奏《喜相逢》采用了民间变奏手法，在演奏上运用吐音、花舌、飞指、颤音等技法，生动地表现了亲人的依依惜别之情及别后重逢时的欢乐情景。

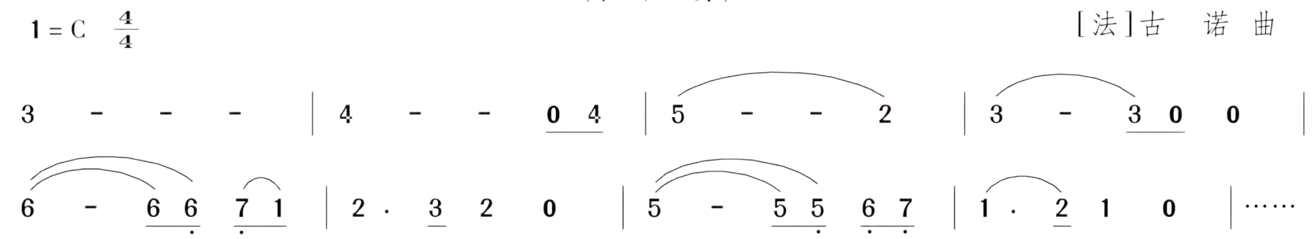
瑞士长笛演奏家尼柯雷

圣　母　颂

（长笛独奏）

［法］古　诺　曲

1 = C　$\frac{4}{4}$

长笛是西方木管乐器中的高音乐器。其音色清澈优美，发音灵活轻快，常把它比作乐队中的“花腔女高音”。长笛既可以吹奏明朗欢快的旋律，也可以吹奏悲怆伤感的曲调，表现力十分丰富。

《圣母颂》以长笛清澈透亮、纯净如玉般的音色，以及优雅绵长、犹如天鹅绒般温柔的气息，奏出了典雅而优美，尊崇而虔诚的旋律，听后使人内心充满安详和崇敬的美感。

法国小号演奏家安德烈

月　亮　河

（小号独奏）

［美］亨利·曼契尼　曲

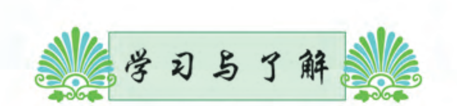
1 = C　$\frac{3}{4}$

5　-　-　| 2̇　1̇　-　| 7 ·　6　5 4　| 5　-　1　| 7 ·　6　5 4　|

5　-　1　| 2　-　-　| 2　-　3　| 1　-　-　| ……

小号是西方铜管乐器中的高音乐器，也是管弦乐队、管乐队、轻音乐队和爵士乐队中的常用乐器。小号具有强烈的号角色彩，适合演奏辉煌的号召性的音调。其音色宽广、抒情而浪漫。

《月亮河》是美国影片《珠光宝气》中的主题歌曲，曾获奥斯卡电影主题歌奖和美国金曲奖，后被改编为多种器乐曲。在此曲中，小号以它那具有宽广浪漫的气息，将乐曲演奏的舒展、流畅，体现了现代轻音乐的醉人情调。

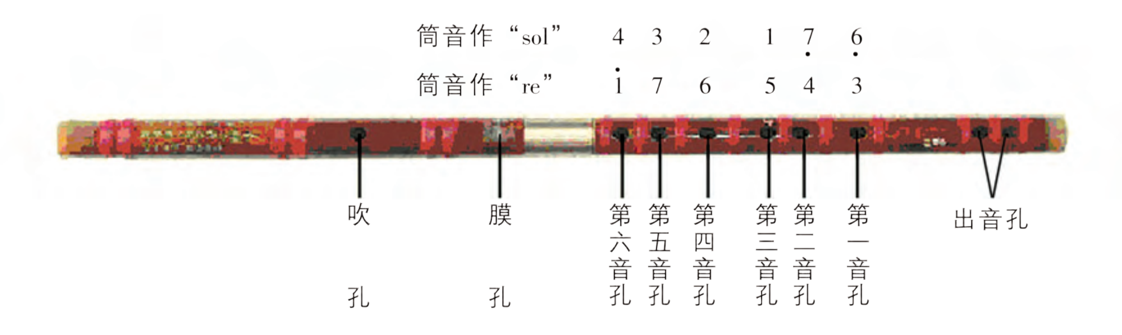

竹笛与长笛入门

竹笛：有曲笛和梆笛之分。曲笛因给昆曲伴奏而得名，其笛身长，发音优雅，圆润厚实。梆笛因给梆子腔伴奏而得名。其笛身短，发音响亮，高亢激越。两种笛风格各异，但结构及演奏技法却大同小异。

形制与结构

竹笛由笛身、吹孔、膜孔、六个音孔、出音孔等部分组成。

持笛方法

1. 两手的食、中、无名指的第一节前端（指腹）分别按在竹笛的六个音孔上。

2. 两手的拇指分别托在竹笛的下方。

3. 右手的小指要按在笛身上（持笛向左边的学生，左手的小指要按在笛身上）。

竹笛演奏家侯长青

常用指法

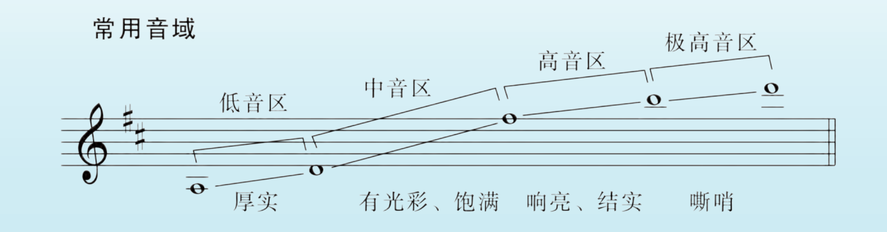
竹笛最常用的指法是筒音作“sol”和筒音作“re”。

曲笛筒音为“a^1”，筒音作“sol”即为D调；筒音作“re”即为G调。梆笛筒音为“d^2”，筒音作“sol”即为G调；筒音作“re”即为C调。在乐队中，演奏者通常准备大小不等的一套笛子，以备各种乐曲对调的不同需求。

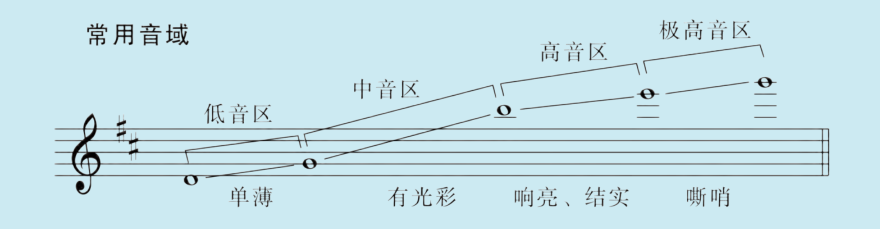

音域、音色

1. 曲笛的音域与音色。

2. 梆笛的音域与音色。

长笛：源于古代的管乐器。该乐器早先为木制，到 19 世纪上半叶，经德国人特奥巴尔德·伯姆（1794—1881）的重大改革，长笛有了根本性的变化，奠定了现代长笛的模式。如今的长笛全都采用金属制作，如合金、银、白金等。

形制与结构

持笛方法

1. 左、右手的食指、中指、无名指和左手拇指按指法所示持笛。
2. 左手食指第三关节紧靠住笛身。
3. 右手大拇指放在笛身下端的食指与中指中间托住笛身；右手小指轻按住“3”键，整个手形呈圆形。

长笛演奏家王伟

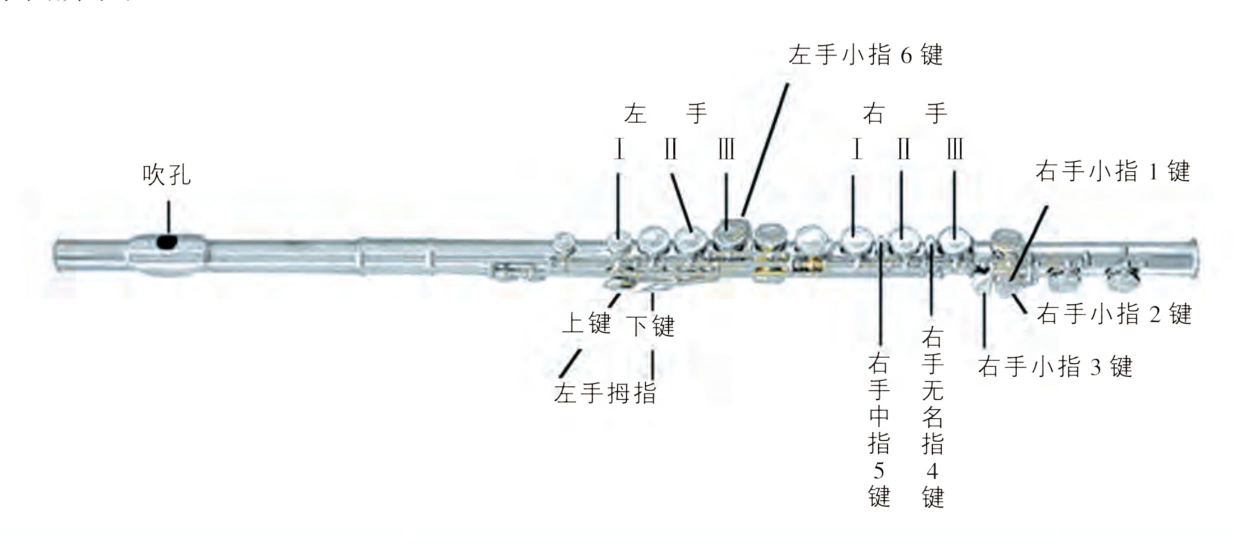
吹奏口型

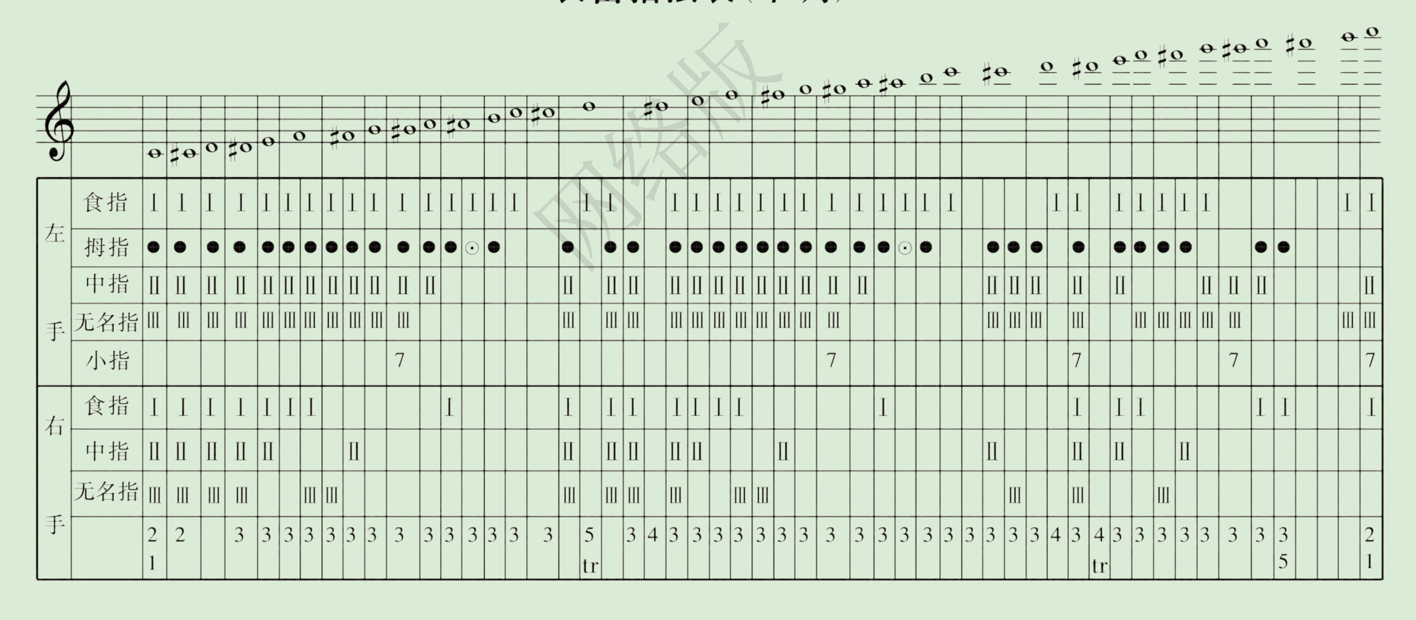
吹奏时，双唇自然抿合，呈吹气状，面部肌与唇部肌有机地参与协调活动。切忌两腮鼓起。

长笛指法

长笛属十二平均律乐器。其笛身的每个音孔是按半音递进方式排列的，发音通过音孔键来控制。每一个音孔都可以超吹出高一个八度的音。长笛左、右手按键如下图所示：

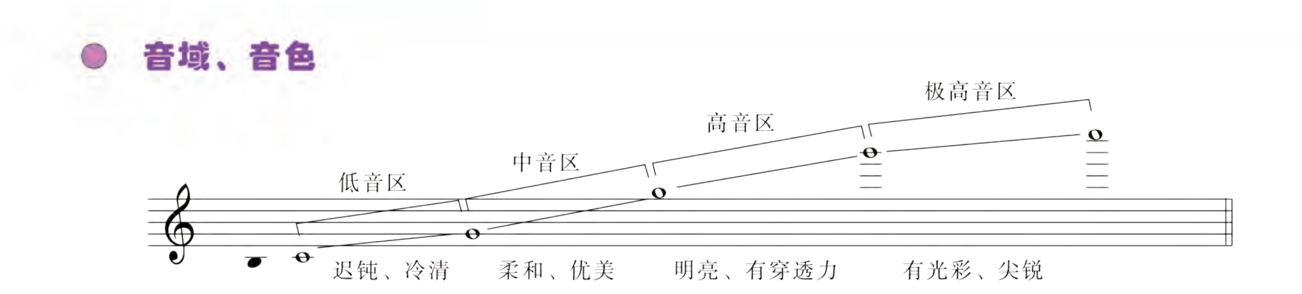

长笛指法表(本调)

注：指法表中“●”表示拇指按下键；“⊙”表示拇指按上键；“tr”表示吹颤音。

音域、音色

竹笛与长笛的演奏技法

竹笛和长笛这两种在不同历史、不同文化背景下产生的不同质体的吹奏乐器，有很多共同的演奏技法。

一、吐音奏法

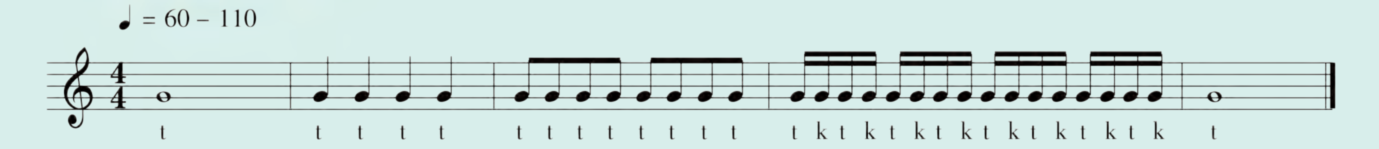
吐音奏法有单吐、双吐和三吐三种。

1. 单吐：其方法是用舌尖部位抵住上腭前部与上齿根部结合处，轻轻地堵住气流，然后用气冲开舌尖，发出“t”声。

2. 双吐：其方法是先单吐“t”后，迅速用舌头后部抵住上腭后部，堵住气流，轻轻地发出“k”声，循环往复就形成“tktk……”的双吐技巧。双吐比单吐快一倍，适宜演奏快速而连续吐音的旋律。

3. 三吐：三吐是单吐与双吐交替使用而产生的吐音奏法。如“ttk……”。

吐音练习

练习提示：先慢后快，力度轻巧、均匀，注意换气，不可每吐一下换一口气。练习时，每小节可反复进行，然后移高到 a^1、b^1 音上进行练习；竹笛还可移低到 f^1、e^1 音上进行练习。

多 年 以 前

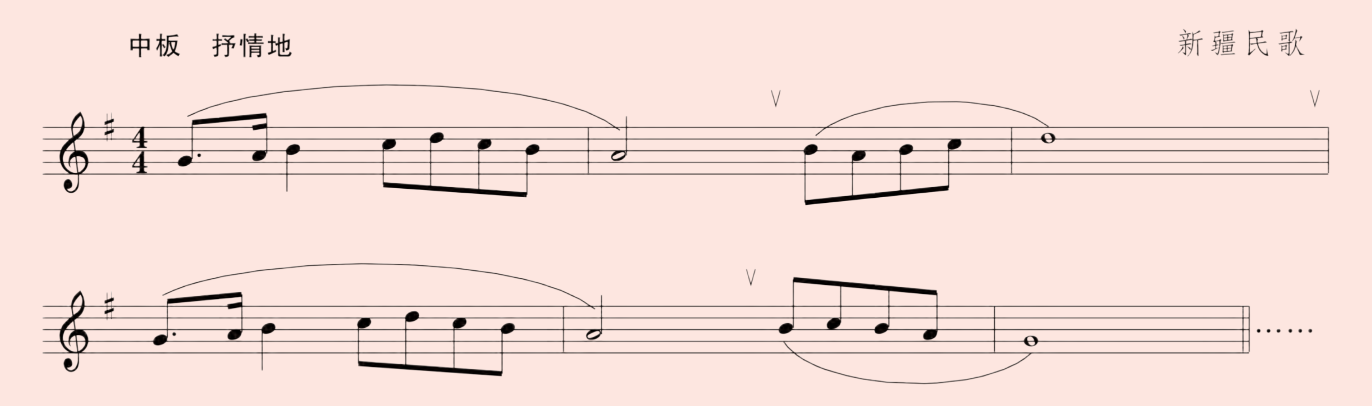

练习提示：竹笛吹奏时，筒音作“sol”。演奏时，可先以较慢的速度进行练习，注意舌尖触及的部位要准确，用力要轻巧、均匀。

二、连音奏法

连音奏法是指在乐谱上用连音线“⌒”连起来的各音，通过吹气与运指结合将它们连贯、圆滑地吹出。

可爱的一朵玫瑰花

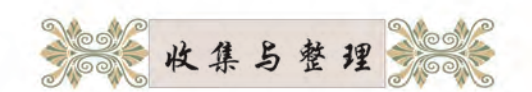

练习提示： 连音线中的各音用一口气吹完，但第一个音要吹吐音；竹笛吹奏时，筒音作“sol”。

北　风　吹

演奏提示： 该曲由前后速度不同的两段构成，注意把握好前后速度和节奏的变化。第一段有些连线中有同音反复，演奏时用吐音轻柔地吹出。

通过本课的学习，请将你所知道或收集到的吹管乐器的相关资料填入下列表中。

吹奏乐器的名称	吹 奏 的 作 品

思考与探究

1. 你能说说竹笛或其它乐器的音色及表现特点吗？
2. 竹笛与长笛在乐器形制和演奏技法上有什么异同？

【相关知识】

浙江余姚县河姆渡遗址出土的骨笛

骨哨——人类最早的吹管乐器。

骨哨距今约有 7000 年的历史。我国浙江余姚河姆渡遗址中发现的 160 件骨哨，是截取鸟禽类中段肢骨加工而成的。骨哨长约 4 ~ 12 厘米不等，形状略弧曲。大多数骨哨在凸弧的一面，近肢骨的两端各磨出一个圆孔。其中有一件骨哨在出土时腔内插有一根肢骨，其形制与现代的竹哨大同小异。在使用竹哨时，将有孔的一端放入嘴里轻吹，同时抽动腔内竹棒，就可以吹出简单的曲调。

苏格兰风笛游行

风笛——苏格兰的音乐图腾

风笛起源于古罗马。在 800 年漫长的历史中被其他民族渐渐疏淡的同时，却成了苏格兰人民音乐生活中的重要组成部分。风笛构造简单，有一个风袋和几根从袋子中伸出来的穗木管，通过风袋的压缩产生气流而发音。苏格兰风笛音乐最初主要应用于部落间的军事行动，行军、战争、哀悼亡灵等，现广泛用于民间婚丧、喜庆等节日活动。风笛以它那辉煌嘹亮、古朴沧桑、富于田园风味的音调，令无数听众心痴神迷。

第2节　拉弦乐器

八音中最妙惟弦。

——（元）张养浩

拉

拉弦乐器经历了长期的演变和发展，它比吹管、打击、弹拨等乐器在历史上要晚一些。乐器发音优美，富于歌唱性，有极丰富的艺术表现力。因而在独奏、重奏、合奏和伴奏中得以广泛运用，是大型乐队中的重要组成部分。

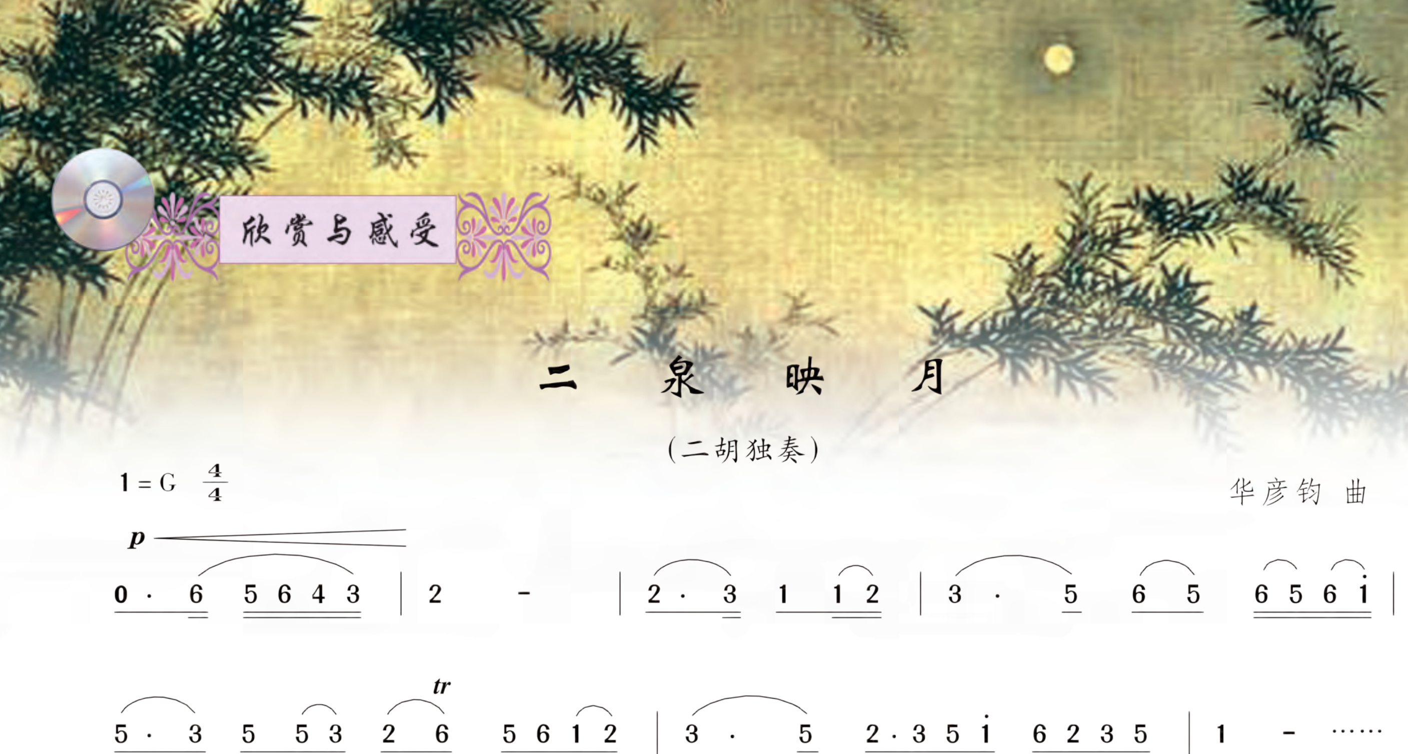
常见的中国拉弦乐器有二胡、高胡、京胡、板胡、坠胡、中胡、椰胡、大胡、四胡、马头琴（蒙古族）、擂琴、二弦、大筒、艾捷克（维吾尔族）等；西洋拉弦乐器有小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等。

藏族热巴艺人边奏边舞

美国美艺四重奏组与中提琴家詹姆斯·敦汉姆演奏莫扎特《弦乐五重奏》

二　泉　映　月

（二胡独奏）

1 = G $\frac{4}{4}$

华彦钧 曲

p

0 · 6 5 6 4 3 | 2 - | 2 · 3 1 1 2 | 3 · 5 6 5 6 5 6 1 |

5 · 3 5 5 3 2 6 (tr) 5 6 1 2 | 3 · 5 2 · 3 5 1 6 2 3 5 | 1 - ……

二胡音色柔和，表现力丰富，擅长表现细腻的抒情乐段，亦可演奏技巧性很高的华彩性乐段。

《二泉映月》是民间音乐家华彦钧（瞎子阿炳）的代表作。乐曲因称为“天下第二泉”的江苏无锡惠山泉而得名。乐曲不仅使人联想到夜阑人静、泉清月冷的意境，更是一个历经沧桑的盲艺人内心的倾诉。

以色列小提琴演奏家帕尔曼

电影《辛德勒的名单》主题曲

1 = F $\frac{4}{4}$

广板　吟诵般地

（小提琴与乐队）

［美］约翰·威廉姆斯 曲

3 6 3 6 4 3 1 3 | 1 2 1 2 3 - | 3 6 3 6 5 4 3 2 | 5 4 7 2 4 3 2 1 |

2 4 2 4 3 2 1 2 | 3 - - 3 | 2 4 2 4 3 2 1 7 | 6 - 7 - |

1 2 1 2 3 2 1 7 | 6 - - - | ……

小提琴发音优美柔韧，音域宽广，力度变化大，能演奏各种风格和类型的旋律。

电影《辛德勒的名单》主题曲，由小提琴在不同的音区缓慢奏出吟诵般的、如泣如诉的旋律，扣人心弦。

高胡演奏家甘尚时

步　步　高

（高胡领奏）

1 = D $\frac{2}{4}$

小快板　欢快地

广 东 音 乐

吕文成创作

3 3 5 | 5 3 2 3 2 1 | 6 1 5 | 0 3 5 2 3 | 5 3 5 1 3 | 5 4 5 3 |

4 5 3 2 3 5 6 | 1 · 2 3 | 1 2 3 1 2 3 | 1 1 0 2 | 3 2 3 0 5 |

6 · 1 5 4 | 3 2 3 0 5 | 2 · 3 | 2 3 2 1 6 1 2 3 | 1 ……

高胡是胡琴的一种，又名“粤胡”。其形制、技巧与二胡近似，是广东粤剧、广东音乐的主奏乐器，现已流行全国，在民族乐队中普遍运用。高胡音色透亮明朗，宜于演奏活泼轻快、华丽爽朗的曲调。

《步步高》是广东音乐代表性乐曲之一。该曲以高胡为主奏乐器，旋律流畅自然，情绪活泼向上。

天　鹅

（大提琴独奏）

［法］圣-桑　曲

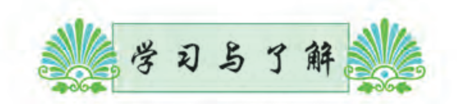
1 = G $\frac{6}{4}$

慢板　宁静地

1 7 3 6 5 1 | 2 - 2 3 4 - 0 |

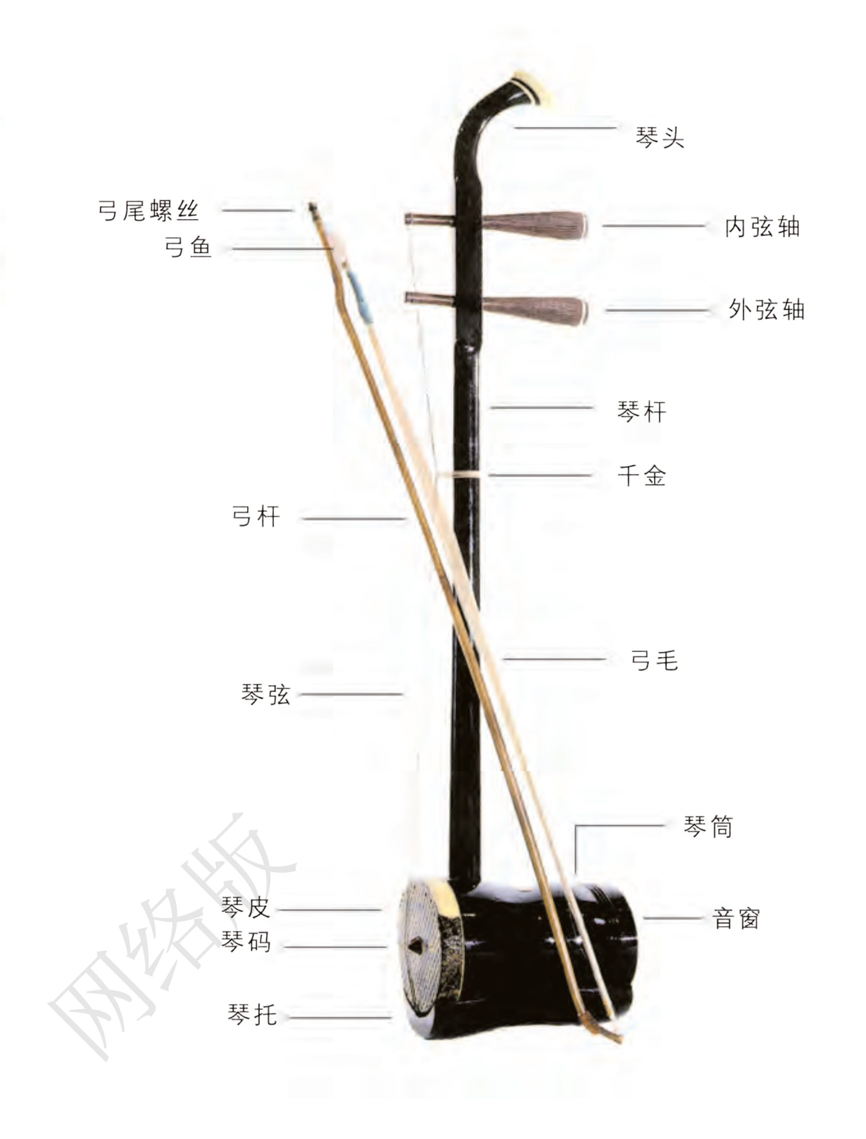
6 - 7 1 2 3 4 5 6 7 | 3 - - 3 0 0 0 | ……

《天鹅》为圣－桑 1886 年创作的《动物狂欢节》中的第十三曲。大提琴以其深沉而优美的抒情特点，在钢琴波浪般的琶音声中，衬托出天鹅荡漾碧波、端庄典雅的气质和神态。1905 年，该曲被俄国芭蕾舞编导福金用作《天鹅之死》的配乐。

二胡与小提琴入门

二 胡

二胡是我国民族拉弦乐器中最有代表性的乐器。常用于独奏、重奏或伴奏。

形制与结构

二胡分琴筒、琴杆、弦轴、琴弦、千斤及琴弓等部分。琴弦为金属线；琴弓用细竹和马尾制成，弓毛夹在两弦之间；弓毛与琴弦摩擦发声；琴筒起共鸣作用。

定弦与音区

二胡普遍采用 $d^1 - a^1$ 五度定弦法。如图所示：

定弦

常用音区

持琴与手形

将琴筒放在左腿靠小腹处，两腿与肩同宽，左脚在前、右腿在后，身体坐正，全身松弛自如。左手虎口在千金下方轻轻扶住琴杆，使琴杆略向前倾，大拇指自然平伸。

右手用食指和大拇指控制弓杆，中指、无名指放在弓杆和弓毛之间，小指松弛地悬于弓外。推拉外弦时，中指一关节向外顶弓杆；推拉内弦时，中指和无名指向内勾弓毛。

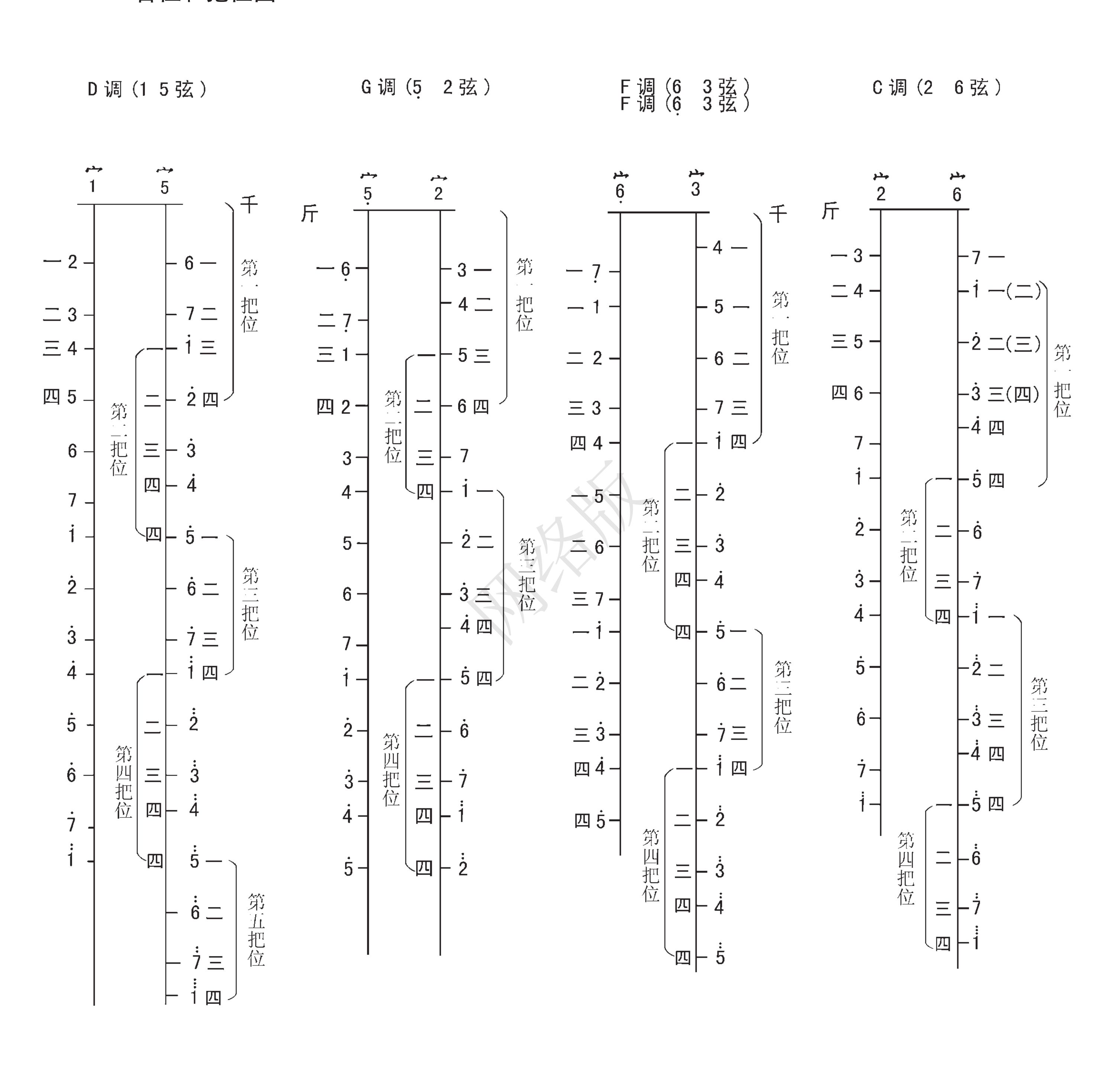
二胡演奏家宋飞

把位与音阶

二胡常用的调有 D 调 (do—sol 弦)、G 调 (sol—re 弦)、F 调 (1a—mi 弦)、C 调 (re—la 弦)、♭B 调 (mi—si 弦) 等。演奏时用左手 (除大拇指外) 四个手指按弦。手指在琴弦上按音的位置叫把位。二胡常用调的把位和音阶如下：

音位和把位图

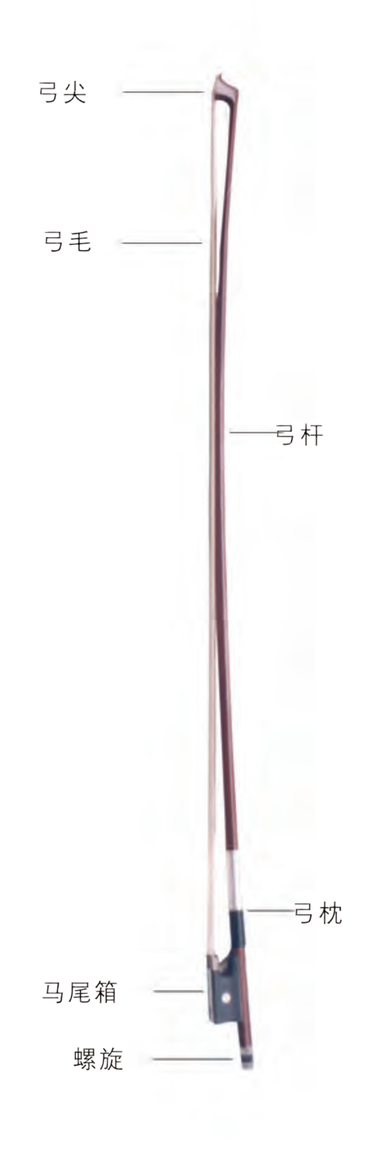

小提琴

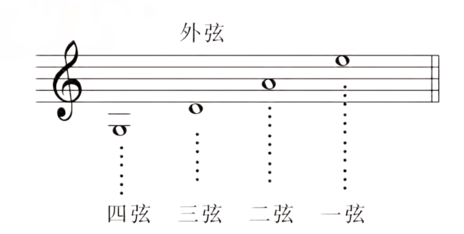
小提琴是广泛流行于世界各国的弦乐器，常用于独奏、重奏或伴奏。

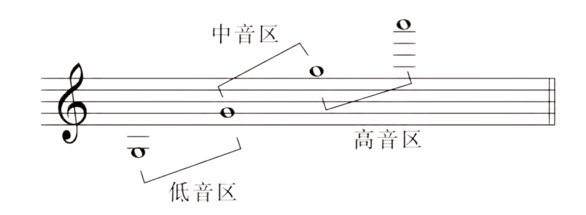
形制与结构

定弦与音区

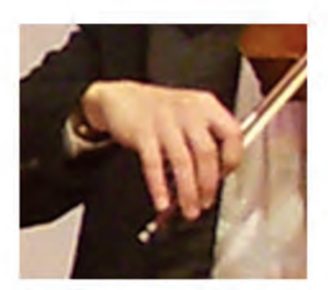

持琴与手形

将琴放在左侧锁骨上，下颚放在腮托上。身体直立，松弛自如。

左手呈半圆形，第一指（食指）和第四指（无名指）在一条直线上，指根松开。右手手指贴在弓杆上方的内侧，大拇指对着中指放在弓杆靠近马尾箱的地方。

右手手形图

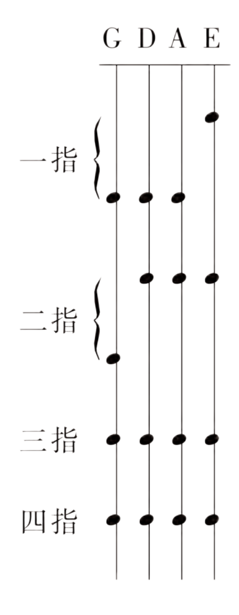

左手手形图

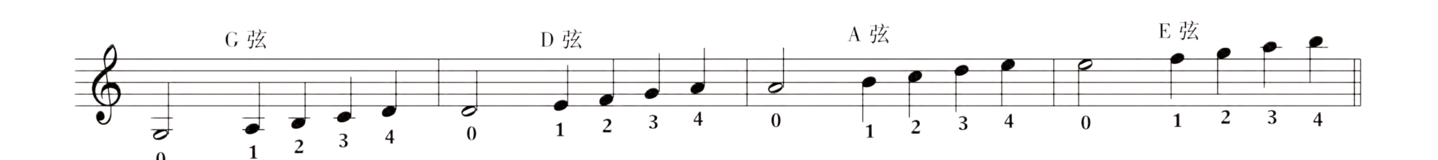

把位与音阶

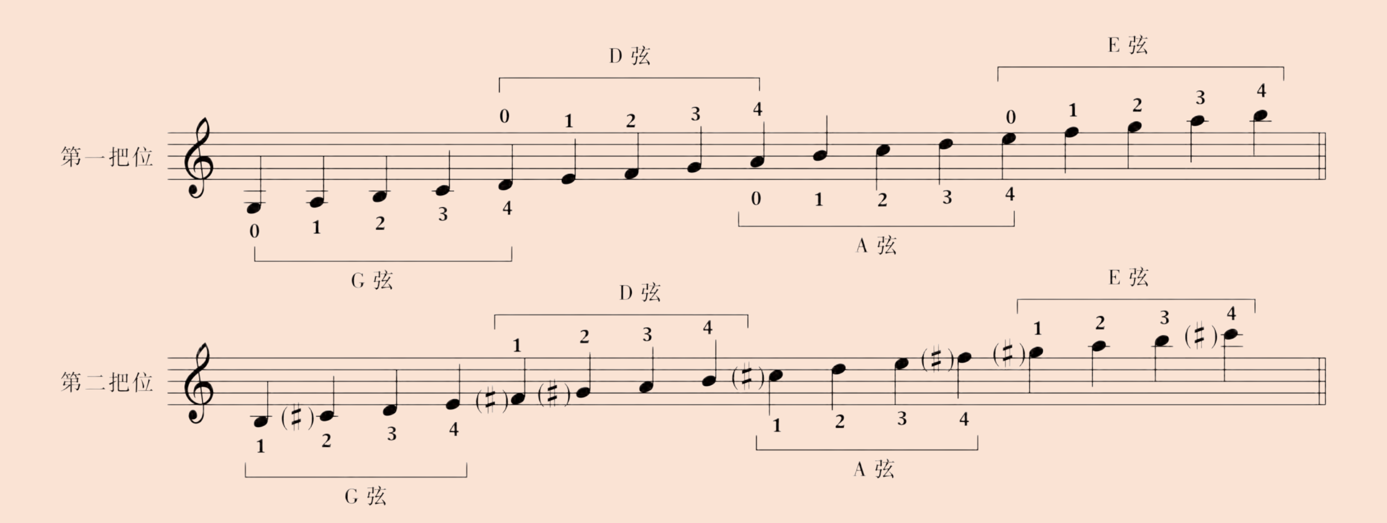
小提琴演奏时，用左手（除大拇指外）四个手指按弦。手指在指板上按音的位置叫把位。如图：

从低音弦起，依次在各弦上按弦，便可构成一个自然音阶：

移动手指，在指板上按音的位置叫换把位。如：

小提琴可以用到十一把位。

法国图卢滋国立室内乐团在中国演出

● 拉弦乐器的弓法

1. **分弓**：一音一弓。乐谱上“⊓”为二胡拉弓、小提琴下弓的标记；“V”为二胡推弓、小提琴上弓的标记。

快 乐 的 啰 嗦

（二胡曲）

彝族民间乐曲

1 = F　2/4（6 3 弦）

快板

5 5 3 | 5 5 3 | 3 5 5 1 | 3 3 2 | 1 3 3 2 | 1 2 6 | 6 2 1 6 |

1 1 6 :‖: 1 1 6 | 1 1 6 | 6 1 1 4 | 6 6 5 | 4 6 6 5 | 4 5 2 |

2 5 4 2 | 4 4 2 :‖: 5 5 3 | 5 5 3 | 3 5 5 1 | 3 3 2 | 1 3 3 2 | 1 2 6 |

6 2 1 6 | 1 1 6 :‖ 1 1 6 | 1 1 6 | 1 6 1 6 | 6 6 6 | 6 0 0 ‖

渐慢

练习提示：本曲拉弓和推弓要平、直、有力，以表现欢快热烈的情绪。

俄 罗 斯 舞 曲

（小提琴曲）

［俄］斯特拉文斯基　曲

小快板

练习提示：本曲下弓和上弓要平、直、稳，运弓要贴弦。

2. 连弓：多音一弓。乐谱上用“⌒”表示。

八月桂花遍地开

（二胡曲）

四川民歌

1 = D $\frac{2}{4}$（1 5 弦）

中板稍快　优美如歌地

i· 6 5 | 6 i 5 6 i | 6 5 6 5 6 i | 5 - | 5· 6 i 2 | 6 i 6 5 3 |

5 2 3 5 3 2 | 1 - | 3· 2 1 3 | 2 3 2 1 2 | 3 5 3 2 1 2 3 5 |

2 3 2 1 2 | 5· 6 i 6 i 2 | 6 i 6 5 3 | 5 6 5 2 3 5 3 2 | 1 - :‖

练习提示：本曲中用一个连弓演奏四个十六分音符时，要均匀连贯、流畅自如。

念　故　乡

（小提琴曲）

［捷］德沃夏克 曲

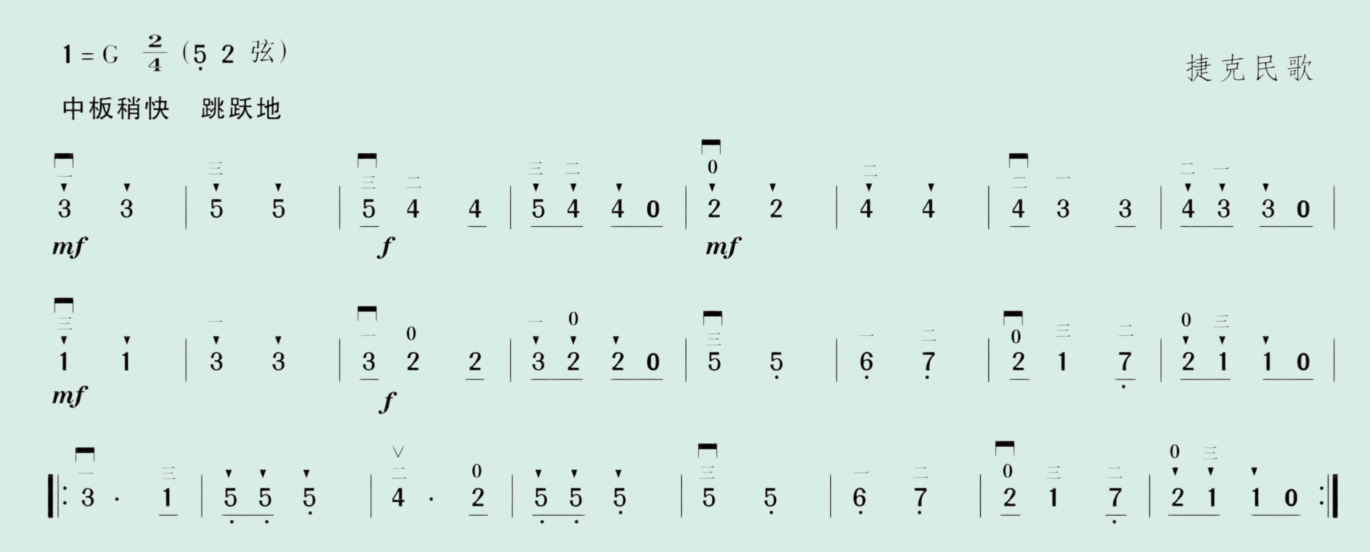

练习提示：演奏时注意运弓动作要平稳，发音要均匀干净，全音符（四拍）弓速要走慢。

另外，在连弓奏法中还有半连弓，如：⌒ 演奏时藕断丝连。

3. **顿弓：**一音一弓，但发音比分弓短促。用“·”或“▼”标记。

跳吧，跳吧

（二胡曲）

练习提示：本曲中的顿弓可用短的中弓来演奏，弓毛先勾住琴弦，运弓后立即松掉弓毛在琴弦上的压力，音与音之间稍微停顿。

小星星

（小提琴曲）

练习提示：该曲采用分弓断奏的方法，练习时上下弓力量均匀，两音之间稍停顿，句尾长音回弓要快，尽可能使旋律轻快而活泼。

另外，弦乐器还有连顿弓、跳弓、颤弓等弓法和滑音、拨弦、颤音等演奏技法。在演奏音乐作品时常常将各种不同的弓法和演奏技法结合起来使用。

良　　　宵

（二胡曲）

1＝D $\frac{2}{4}$ （1 5 弦）

刘天华　曲

轻快、如歌地

mf

柔美地

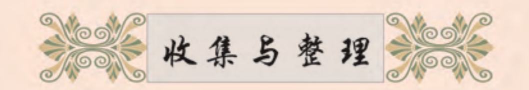
f

下把

柔美地

渐慢

D.C.

通过互联网及相关媒体，收集二胡、小提琴的图片资料及有关知识。

思考与探究

1. 请你谈谈拉弦乐器与吹管乐器擅长表现怎样不同的音乐情绪？
2. 谈谈二胡与小提琴在持弓演奏技法上有什么明显不同。

【相关知识】

色彩乐器　17世纪，德国音乐家、数学家基歇尔提出“每一乐音都必然与某种颜色有客观上的联系，二者可以互为表达”的观点。一些国家的音乐家和科学家根据这种理论设计和制作了各种乐器。这些乐器除在按键时发出声音外，还可把光线色彩同时透过色带或玻璃片投射到银幕上。现代的“色彩乐器”采用更先进的电子合成器与激光技术，以立体投影于空间，试图获得更佳的视听效果。

色彩乐器也指某些具有鲜明音色特点而又不属于常规管弦乐队中的乐器。如吉他、萨克斯管、木琴及其他用于民族民间乐队的乐器。

希腊音乐家雅尼采用电子合成器与激光技术演出《致敬紫禁城》

第3节 弹拨、键盘乐器

要热爱自己的乐器，但切勿受虚荣心的支配，认为它是最好的、独一无二的乐器。要记住世界上还有其他乐器，而且和你的乐器同样出色。

——［德］舒 曼

弹

弹拨乐器色彩丰富多变、音响细致富丽、技术繁复多样，具有铺金叠翠的艺术效果。弹拨和键盘乐器都具有音色明亮、清脆，节奏性强等特点。在乐队中声音穿透力强，有独特的艺术效果。

中国民族弹拨乐器分横式与竖式两类，常见的横式有筝、古琴、伽倻琴、扬琴和独弦琴等；竖式有琵琶、阮、月琴、三弦、柳琴、热瓦甫（维吾尔族）冬不拉（哈萨克族）、扎木聂（藏族）等。

西洋弹拨乐器常见的有：竖琴、吉他、电吉他、曼陀林等。

键盘乐器有：钢琴、风琴、手风琴、电子琴等。

云南拉祜族小三弦表演

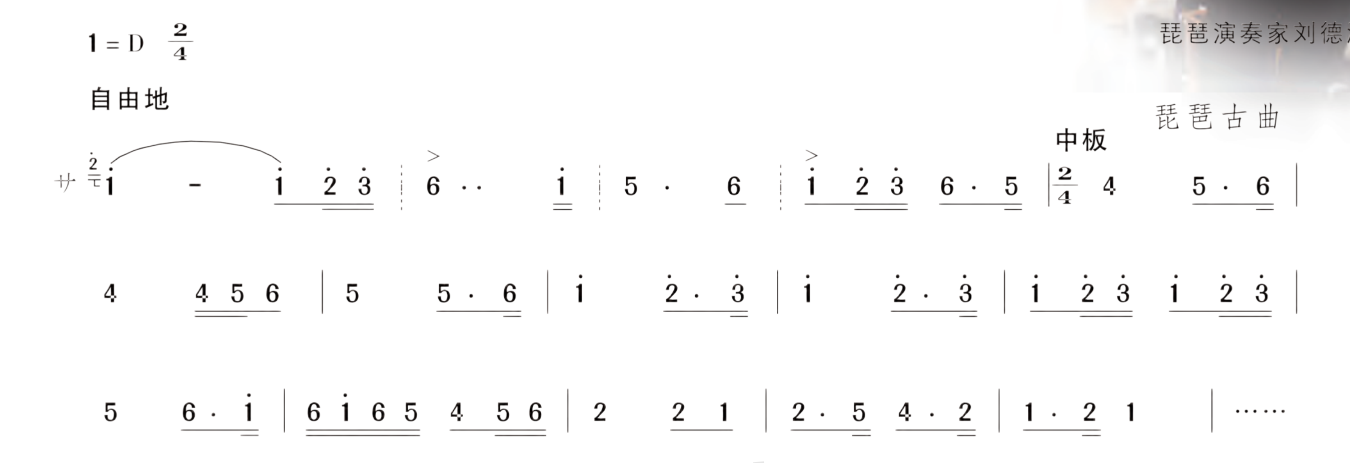
三钢琴协奏曲

琵琶演奏家刘德海

十　面　埋　伏

（琵琶独奏）

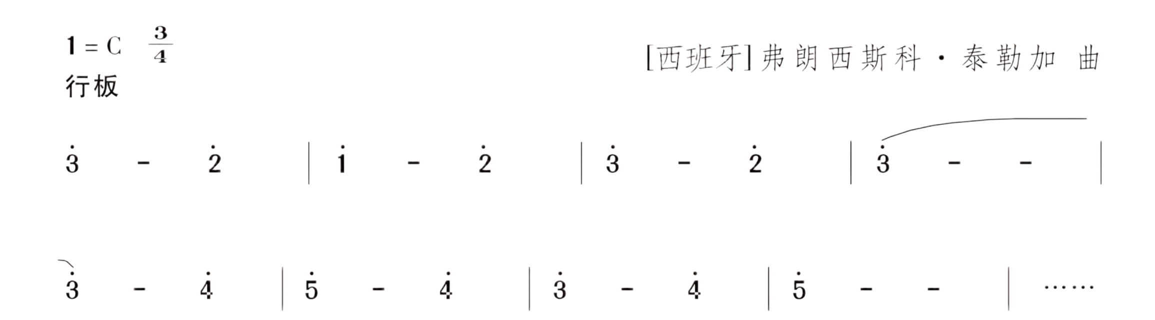

琵琶历史悠久，演奏技法复杂多样，表现力十分丰富，既可演奏慷慨激昂、威武雄壮的武曲，也能演奏优美抒情、恬淡雅致的文曲。

《十面埋伏》一曲运用了琵琶特有的煞弦、绞弦、拼双弦等技法，通过丰富多变的节奏，层次分明而又生动逼真地描绘了古代战争气势磅礴的场面，使听众仿佛身临其境，感人至深。

阿尔汉布拉宫的回忆

（古典吉他曲）

吉他，又名六弦琴。既能演奏优美的旋律、丰富的和弦、多样的节奏，又可利用滑音、打音、揉弦、连音、泛音等奏法形成不同的音响效果，是世界上流行很广的通俗乐器之一。

《阿尔汉布拉宫的回忆》采用了无名指、中指和食指轮流交替的快速轮指技法，拇指以分解和弦相衬托，使旋律犹如涓涓流水、连绵流丽，充分展示了吉他的高难演奏技巧和独特的艺术魅力。

林　冲　夜　奔

（扬琴独奏）

项祖华 曲

1 = C $\frac{4}{4}$

慢板　愤慨地

3 · 5 1 2 3 · 5 | 1 · 2 1 2 7 6 - | 3 2 5 6 · 5 3 2 3 - - - |

6 · 1 5 6 1 · 7 | 6 6 5 4 3 - | 6 1 2 · 3 1 2 7 | 6 - - - |……

扬琴又名洋琴。音箱木质，上张钢丝弦，用两支琴笕击奏发音。扬琴音色清脆、明亮，演奏技巧灵活，音域宽广，表现力丰富，可独奏、伴奏或参加合奏。

《林冲夜奔》以昆曲音调为素材，采用双音琴笕及滑抹摇拨等特殊技法，充分体现了林冲英雄落难，怒火满腔，顶风踏雪，夜奔梁山的豪情壮举和悲愤抗争的英雄气概。

电影《星球大战》配乐

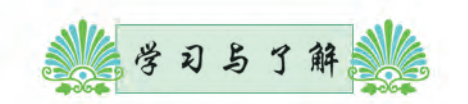
（双排键电子琴演奏）

［美］约翰·威廉姆斯 曲

双排键电子琴，是艺术与高科技相结合的产物。它不仅能逼真地模拟乐器音响，而且可以创造自然界中不存在的声音。在大型混合乐队中，与其它乐器合作，更能以气势磅礴的全新声响震撼听众。

该曲由奥斯卡最佳电影配乐获奖者约翰·威廉姆斯创作，音乐波澜壮阔、气贯长虹，使人身临其境，神情激荡，充分感受到奇特的听觉效果。

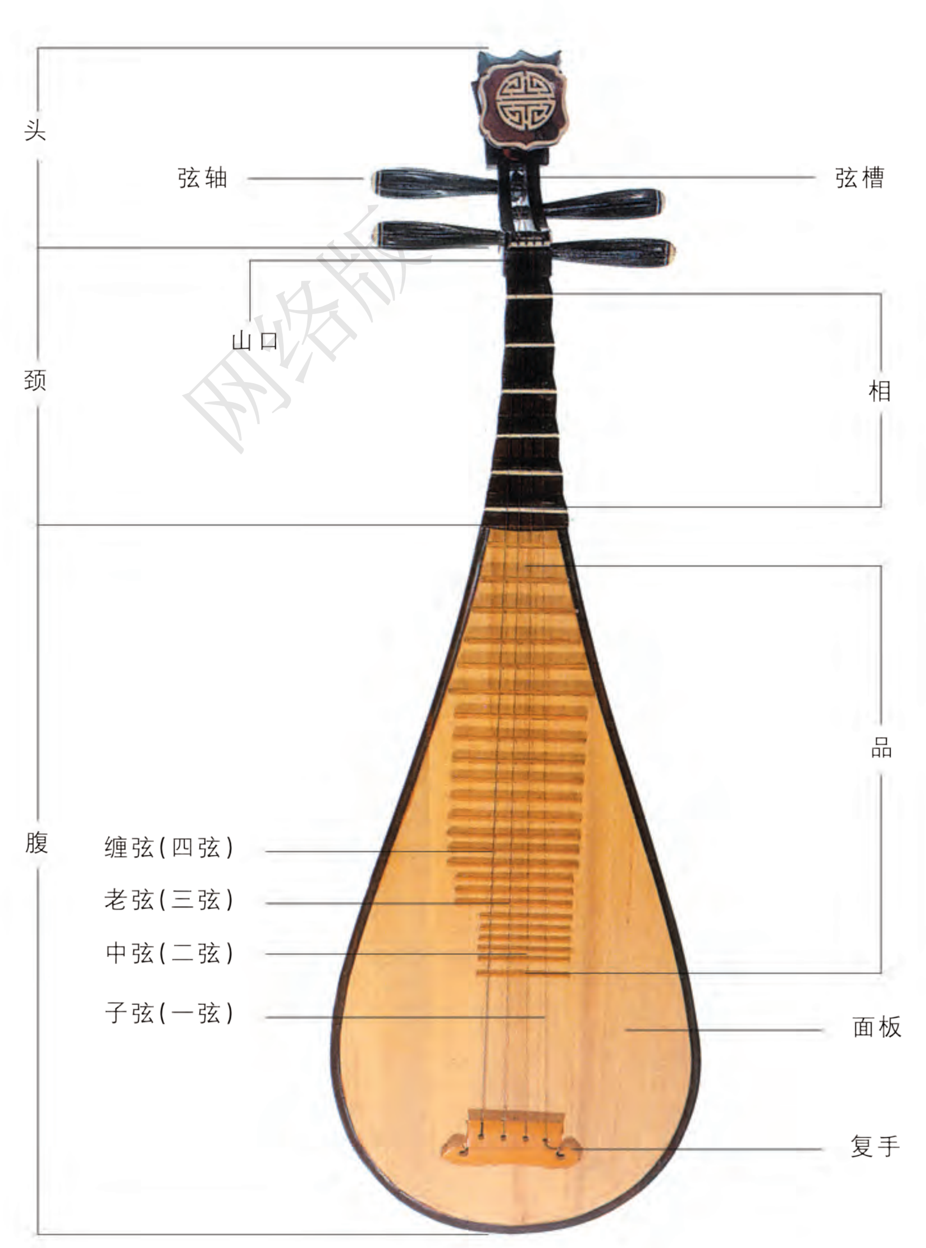

琵琶与吉他入门

琵琶和吉他都是具有悠久历史的主要弹拨乐器。它们的演奏形式多样，音色变化丰富，独奏、重奏、合奏均可，深受广大音乐爱好者喜爱。

形制与结构

琵琶“头部”包括弦槽、弦轴、山口等；“身部”由相位、品位、音箱、复手等组成。

琵琶结构

琵琶演奏采取竖抱的形式。演奏时注意抱琴要身正、背直，琴放在两腿中间，稍稍倾斜，全身放松，左腿微微抬起。

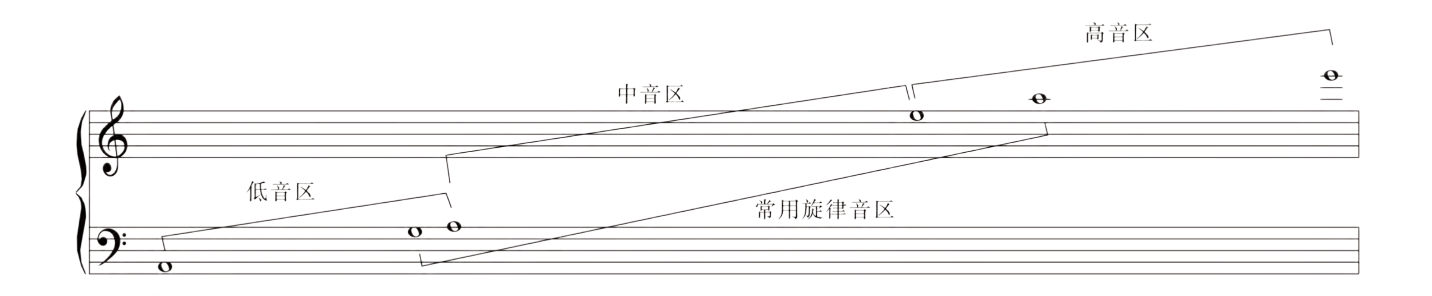
琵琶演奏家吴玉霞

定弦与音区

琵琶的琴弦顺序是由内向外，其常用定弦为：A D E A （la re mi la），根据演奏的不同要求还可以采取特殊定弦法。

琵琶的音区是六相二十五品，其音域从大字组 A 到小字 3 组 e （即 A 到 e^3）。

指法与把位

左手大指抵住琵琶背板，四指自然弯曲，以指尖按品，手型自然放松。

琵琶共分为相把位、第一把位、第二把位、第三把位和第四把位。

音 位 表

	四 弦	三 弦	二 弦	一 弦
山口	A	d	c	a
一相	$^{\sharp}A$	$^{\sharp}d$	f	$^{\sharp}a$
二相	B	e	$^{\sharp}f$	b
三相	c	f	g	c^{1}
四相	$^{\sharp}c$	$^{\sharp}f$	$^{\sharp}g$	$^{\sharp}c^{1}$
五相	d	g	a	d^{1}
六相	$^{\sharp}d$	$^{\sharp}g$	$^{\sharp}a$	$^{\sharp}d^{1}$
一品	e	a	b	e^{1}
二品	f	$^{\sharp}a$	c^{1}	f^{1}
三品	$^{\sharp}f$	b	$^{\sharp}c^{1}$	$^{\sharp}f^{1}$
四品	g	c^{1}	d^{1}	g^{1}
五品	$^{\sharp}g$	$^{\sharp}c^{1}$	$^{\sharp}d^{1}$	$^{\sharp}g^{1}$
六品	a	d^{1}	e^{1}	a^{1}
七品	$^{\sharp}a$	$^{\sharp}d^{1}$	f^{1}	$^{\sharp}a^{1}$
八品	b	e^{1}	$^{\sharp}f^{1}$	b^{1}
九品	c	f^{1}	g^{1}	c^{2}
十品	$^{\sharp}c$	$^{\sharp}f^{1}$	$^{\sharp}g^{1}$	$^{\sharp}c^{2}$
十一品	d^{1}	g^{1}	a^{1}	d^{2}
十二品	$^{\sharp}d^{1}$	$^{\sharp}g^{1}$	$^{\sharp}a^{1}$	$^{\sharp}d^{2}$
十三品	e^{1}	a^{1}	b^{1}	e^{2}
十四品	f^{1}	$^{\sharp}a^{1}$	c^{2}	f^{2}
十五品	$^{\sharp}f^{1}$	b^{1}	$^{\sharp}c^{2}$	$^{\sharp}f^{2}$
十六品	g^{1}	c^{2}	d^{2}	g^{2}
十七品	$^{\sharp}g^{1}$	$^{\sharp}c^{2}$	$^{\sharp}d^{2}$	$^{\sharp}g^{2}$
十八品	a^{1}	d^{2}	e^{2}	a^{2}
十九品		$^{\sharp}d^{2}$	f^{2}	$^{\sharp}a^{2}$
二十品		e^{2}	$^{\sharp}f^{2}$	b^{2}
二十一品		f^{2}	g^{2}	c^{3}
二十二品		$^{\sharp}f^{2}$	$^{\sharp}g^{2}$	$^{\sharp}c^{3}$
二十三品		g^{2}	a^{2}	d^{3}
二十四品		$^{\sharp}g^{2}$	$^{\sharp}a^{2}$	$^{\sharp}d^{3}$
二十五品		a^{2}	b^{2}	e^{3}

相把位 0（一相—六相）
一把位 Ⅰ（一品—六品）
二把位 Ⅱ（七品—十三品）
三把位 Ⅲ（十品—十八品）
四把位 Ⅳ（十八品—二十五品）

弹奏技法

琵琶的演奏方法丰富多样，但主要由两类衍生而成：

1. **弹挑类**。弹挑是琵琶右手的主要技法之一，就是弹与挑两个动作的组合。一般不单独使用。演奏记号“\”和“/”，前者为“弹”，食指甲将弦向外弹出得声；后者为“挑”，大指甲将弦向内挑进得声。

老　六　板

（琵琶曲）

民间乐曲

1 = D $\frac{2}{4}$（5 1 2 5 弦）

中板稍快 ♩= 104

3 3 6 2 | 1 5 6 | 1 6 1 | 1 3 2 | 3 3 6 2 | 1 5 6 |

1 3 2 | 1 6 5 |: 5 5 3 3 | 5 3 2 | 3 2 1 1 | 6 1 2 |……

2. **轮指类**。琵琶的轮指采用弹奏形式。由食指、中指、无名指、小指、大指依次发音。轮指的种类很多，有全轮、带轮、三指轮、挑轮、扫轮、扣轮等。演奏记号“⁎”为全轮，食、中、无名、小指弹，大指挑，连得五声。

彝　族　舞　曲

（琵琶曲）

1 = C $\frac{2}{4}$（6 2 3 6 弦）

激情地

王惠然曲

1 . 7 6 5 | 1 . 7 6 1 | 2 . 3 1 . 2 1 2 | 3 - |……

3 . 2 2 | 3 . 2 2 5 | 5 - 5 | 6

6 | 6 | 6 6

f

另外，扫弦也是琵琶常用的技法。扫弦有两种奏法，一种是用手指；一种是用拨片。扫弦主要是以手腕发力为主。

旱 天 雷

（琵琶曲）

1＝D $\frac{4}{4}$（5 1 2 5 弦）

快板 ♩＝160

广东民间乐曲
林 石 城编订

1.

2. 渐慢

练习提示：

1. 这首乐曲综合了左右手换弦，左手换把、推拉、泛音及右手夹弹、半轮、勾轮、扫弦等指法。快速夹弹处，常借用子弦的空弦音来达到快速换把，力求前后音的清楚。

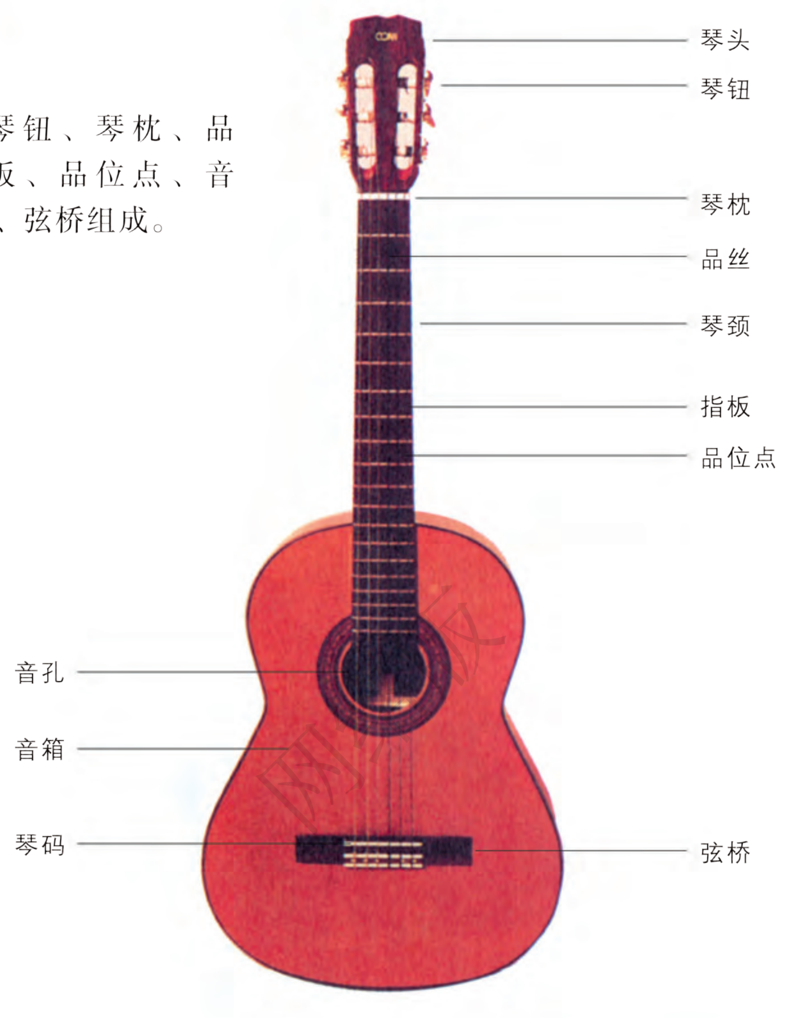
2. 整首乐曲的演奏必须以流畅为主，可随着旋律进行的高低，作相应的力度变化，丰富乐曲的表现力。

吉　他

吉他，又名六弦琴，形制多样，风格各异。有夏威夷吉他、十弦吉他、双颈吉他、低音吉他、爵士乐队吉他和电吉他等。它既能演奏优美的旋律、丰富的和弦、多样的节奏，又可利用各种奏法产生不同的音响效果。

形制与结构

由琴头、琴钮、琴枕、品丝、琴颈、指板、品位点、音孔、琴箱、琴码、弦桥组成。

持琴姿势

吉他采取横抱的形式，可站着演奏，也可坐着演奏。

定弦与音区

吉他的琴弦也是由内向外而排序的。各弦的定弦音高为：E A D G B E（mi la re sol si mi）。吉他的音区是十二品位音域，从“e”到“a¹”

吉他指板示意图

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	F	♯F	G	♯G	A	♯A	B	C	♯C	D	♯D	E
B	C	♯C	D	♯D	E	F	♯F	G	♯G	A	♯A	B
G	♯G	A	♯A	B	C	♯C	D	♯D	E	F	♯F	G
D	♯D	E	F	♯F	G	♯G	A	♯A	B	C	♯C	D
A	♯A	B	C	♯C	D	♯D	E	F	♯F	G	♯G	A
E	F	♯F	G	♯G	A	♯A	B	C	♯C	D	♯D	E

指法与把位

吉他演奏时，左手在乐谱上的标记分别是：食指为 1，中指为 2，无名指为 3，小指为 4。演奏时大指放于琴颈后侧，其他手指以指尖按住琴的品位处，手腕向外略凸出；各指关节自然弯曲，第一指关节垂直于指板。

左手手形图

演奏技巧

吉他演奏时，可用右手指尖或拨片拨奏琴弦。

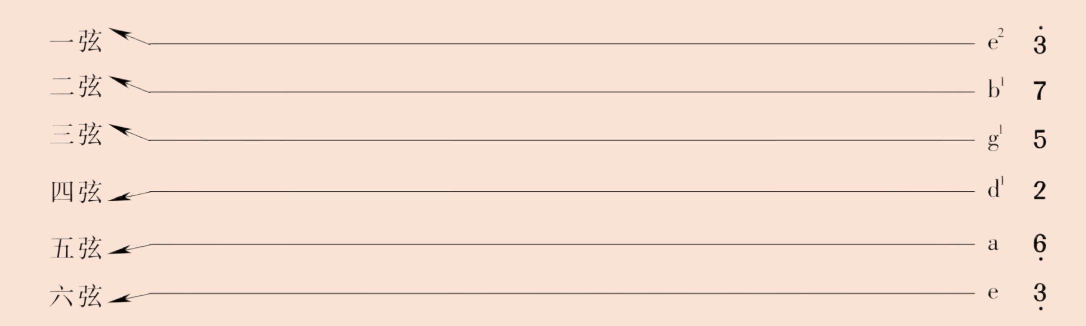
1. 用右手指拨弦时，各手指的标记分别是：拇指—— p，食指—— i，中指—— m，无名指—— a，小指—— CH 或 e。一般拇指拨奏六弦、五弦、四弦，食指拨奏三弦、中指拨奏二弦，无名指拨奏一弦。

2. 用拨片拨奏时，大指与食指轻捏拨片。弹奏和弦时，为保持拨动的稳定性，小指应支撑在琴箱面板上。

3. 吉他扫弦时与琵琶一样，靠手腕发力为主。

六线谱记谱法

吉他除用五线谱记谱外，还采用六线谱记谱，每条线分别代表吉他上的每根弦。如：

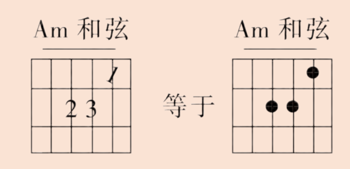

（注：吉他曲记谱音高比实际音高高八度）

具体记法：

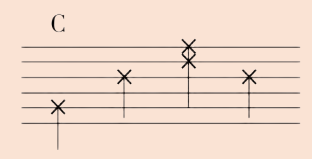
1. 旋律记谱方式：线上的数字表示不同琴弦的音品数，0表示空弦。

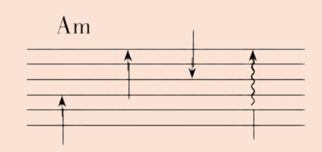

2. 和弦标记方式：在六线谱上方用和弦图表示。

3. 和弦分解记谱方式：

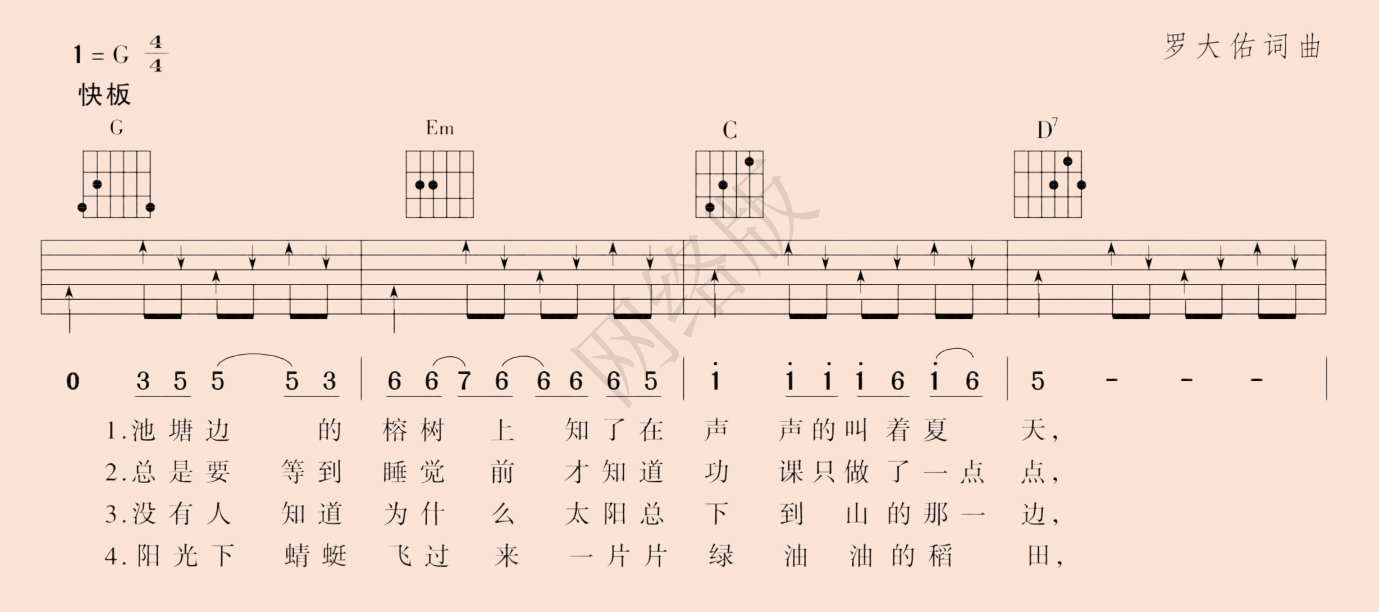

4. 扫弦记谱方式：

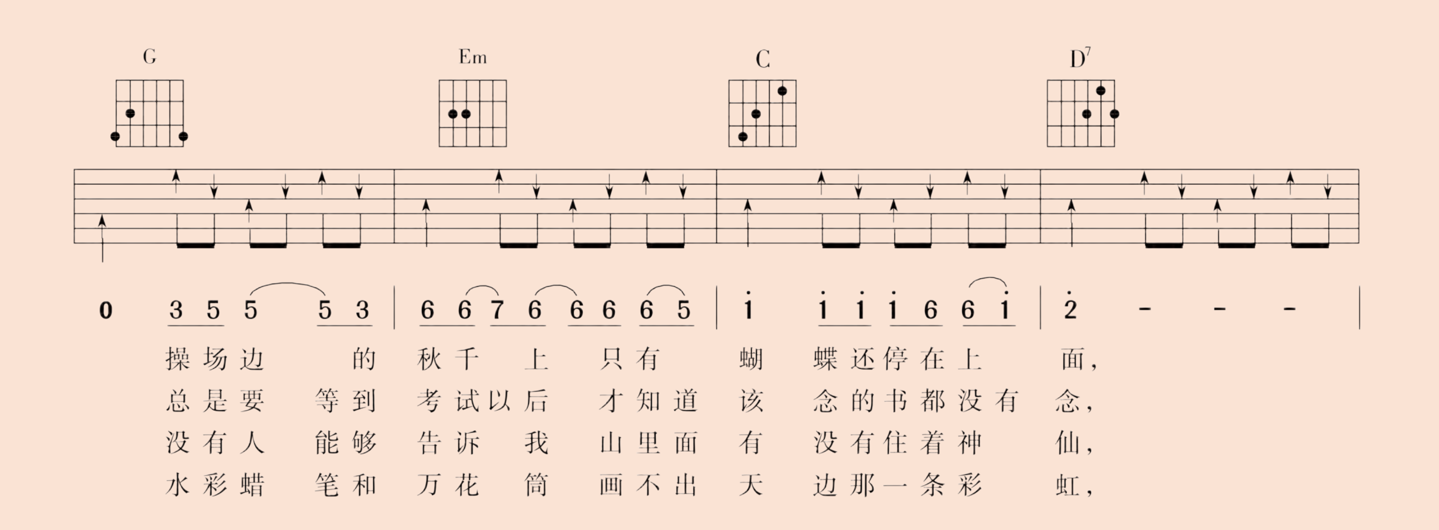

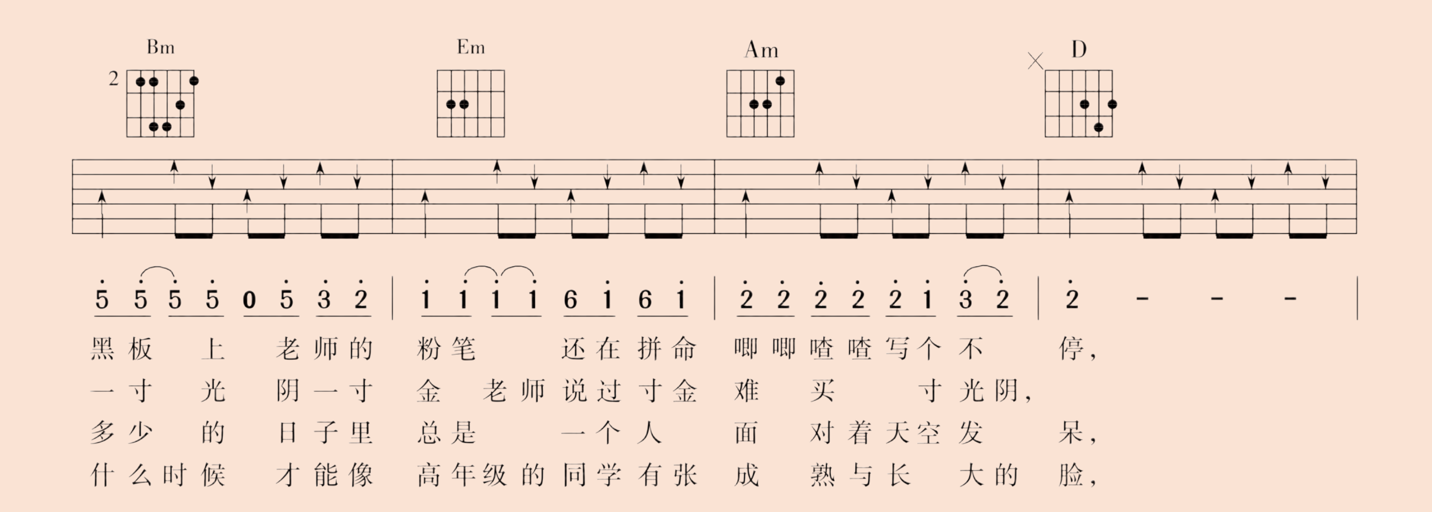
童　　年

（吉他弹唱曲）

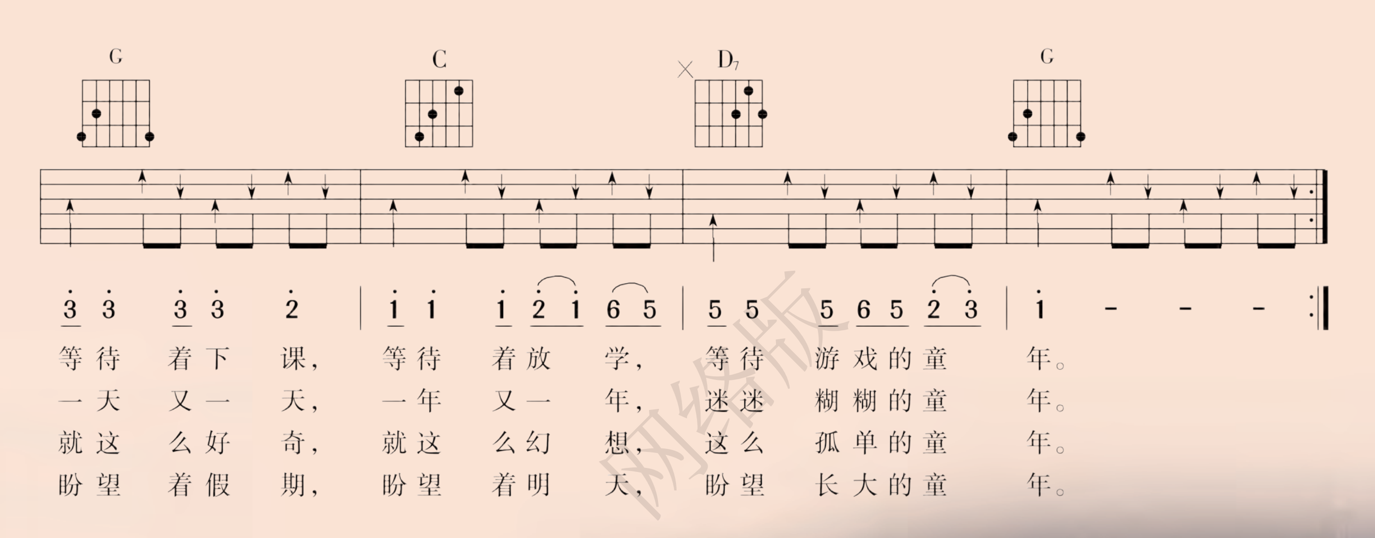
罗大佑词曲

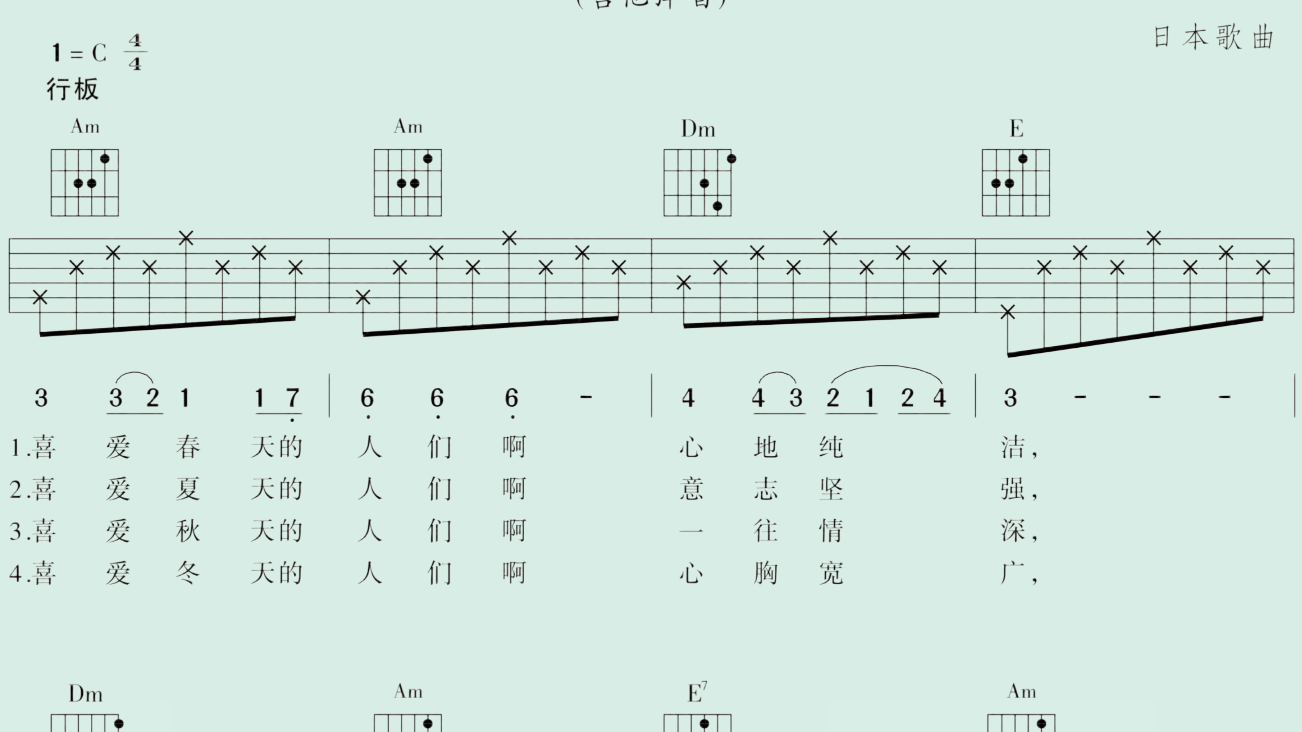

Bm
Em
Am
D
黑板上老师的粉笔还在拼命唧唧喳喳写个不停，
一寸光阴一寸金老师说过寸金难买寸光阴，
多少的日子里总是一个人面对着天空发呆，
什么时候才能像高年级的同学有张成熟与长大的脸，

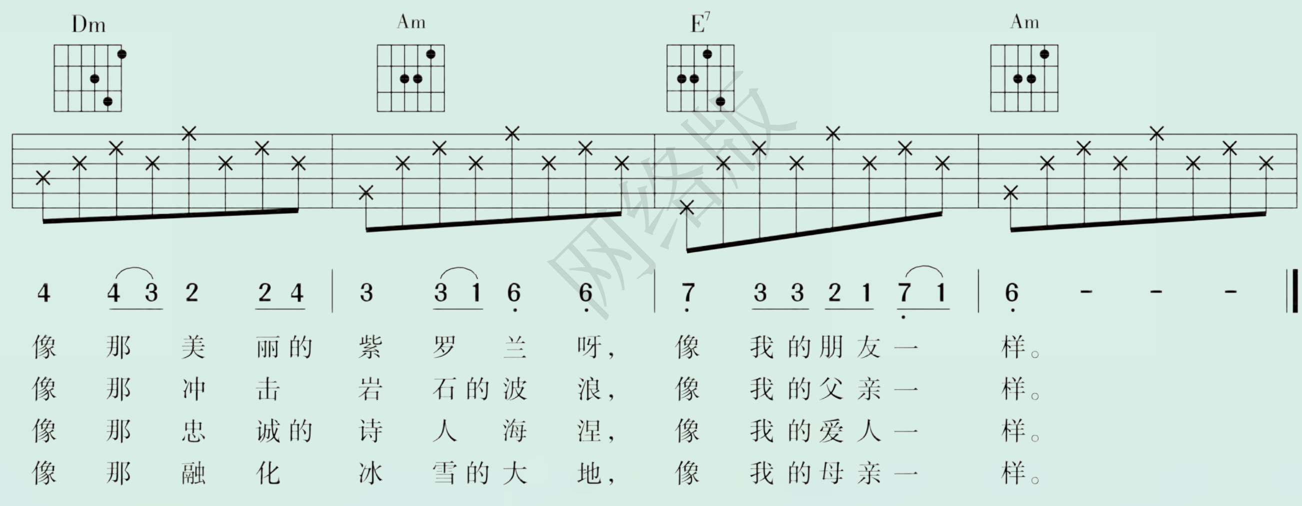

G
C
D7
G
等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。
一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。
就这么好奇，就这么幻想，这么孤单的童年。
盼望着假期，盼望着明天，盼望长大的童年。

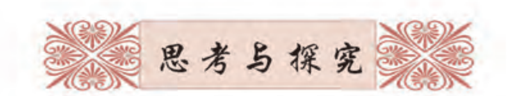
四　季　歌

（吉他弹唱）
日本歌曲
1 = C 4/4
行板
Am Am Dm E
1.喜爱春天的人们啊 心地纯洁，
2.喜爱夏天的人们啊 意志坚强，
3.喜爱秋天的人们啊 一往情深，
4.喜爱冬天的人们啊 心胸宽广，

Dm Am E7 Am
像那美丽的紫罗兰呀，像我的朋友一样。
像那冲击岩石的波浪，像我的父亲一样。
像那忠诚的诗人海涅，像我的爱人一样。
像那融化冰雪的大地，像我的母亲一样。

1. 你知道白居易的《琵琶行》中“大珠小珠落玉盘”的寓意是什么吗？
2. 钢琴和电子琴都是键盘乐器，你能说说它们的发音原理有什么不同吗？

【相关知识】

独奏　这一名词最早出现在1840年6月9日匈牙利钢琴家李斯特在伦敦演出时的海报中：“李斯特先生将举行钢琴独奏会，演出下列钢琴曲……”从此，“Recital”（独奏音乐会）一词便逐渐盛行开来。

琵琶的由来　原名批把。最早见于史载的是汉代刘熙《释名·释乐器》：“批把本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名也。”意即批把是骑在马上弹奏的乐器，向前弹出称做批，向后挑进称做把；故命名为“批把”。后人可能是从琴的字头得以启迪，去掉了“扌”旁，在“比”与“巴”的头上加上了“珏”而改成琵琶。

唐敦煌壁画《反弹琵琶伎乐天》

第4节　打击乐器

> 如果音乐有个起源，那便是起源于节奏的敲击。
>
> ——［美］科普兰

打

上古时期，我们的祖先装扮飞禽走兽的形象，手持石块边敲边舞。这就是《尚书》中记载的先民们“击石拊石、百兽率舞”图腾礼拜的舞蹈场景。这“石”，就是打击乐器产生的萌芽。在周代的“八音”分类中，有一半属于打击乐器。在人类音乐发展的历史长河中，节奏乐器是人类最早使用的乐器，节奏音乐是人类最早的音乐思维形式。可以说，没有节奏就没有音乐。

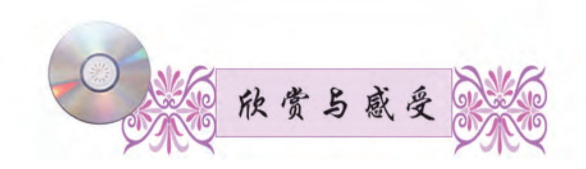
打击乐器的种类繁多，形状各异，音色与声效丰富多彩。常见的打击乐器，中国民族乐器有大鼓、堂鼓、盘鼓、板鼓、手鼓、大锣、铜鼓(侗族)、长鼓（朝鲜族)、象脚鼓（傣族）、小锣、钹、钟、牙板、梆子、木鱼等；西洋乐器有定音鼓、大鼓、小军鼓、钢鼓、木琴、三角铁、西洋钹、响板、铃鼓、沙槌等。

兰州太平鼓

巴厘岛木琴乐队

老　虎　磨　牙

（打击乐合奏）　　　　　　　　　　　　　　安志顺曲

打击乐合奏《老虎磨牙》，湖北民族乐团演出

该作品创造性地运用了民族打击乐器滑击、扣击、点击、刮击等手法，充分发挥每件乐器的独特性能。通过音色、音量、节奏、速度的变化与对比，以鲜明的节奏韵律，生动地模拟了老虎扒抓、磨牙、吼啸时的形象，栩栩如生、惟妙惟肖地展现出民族打击乐器的无穷魅力。

奔　　放

非洲鼓乐

鼓，是非洲音乐中最重要的乐器之一，它是非洲人民传递信息的重要工具。各部落间沟通需要鼓，表达情绪需要鼓，欢乐的庆典需要鼓……

《奔放》以非洲鼓乐特有的节奏，充分体现了非洲人民奔放的热情和旺盛的生命力。

秦　王　点　兵

山西鼓乐

山西绛州威风锣鼓

《秦王点兵》由山西绛州鼓乐艺术团根据民间鼓乐改编而成。乐曲粗犷宏大、威壮热烈、震撼穹宇、摄人魂魄，以强大的气势再现了秦王李世民誓师北伐，转战河东，点兵出征的场面。演奏中运用的技法十分多样，仅鼓上的敲击方法就有10多种，音色丰富多变，敲击动作千姿百态。

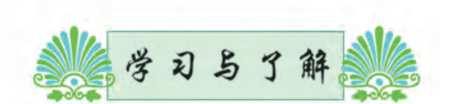
破　铜　烂　铁

（STOMP乐团演奏）

敲击乐

《破铜烂铁》由美国STOMP乐团演奏。它以全新的思路，奇妙的创意，化“破铜烂铁”为神奇之乐。乐器以司空见惯的物品而代之，所展现的音响效果却产生出强烈的听觉冲击力。乐曲节奏多变、音色丰富，情绪热烈，是一部充满青春朝气、自由狂放而又积极向上的迷人篇章。

中外打击乐器入门

中国打击乐：大鼓

大鼓，音响厚重雄浑，是民族管弦乐队和吹打乐队中具有代表性的打击乐器。

西洋打击乐：小军鼓

小军鼓，音响清脆响亮，是西洋管弦乐队和军乐队中具有代表性的打击乐器。

1. 持槌

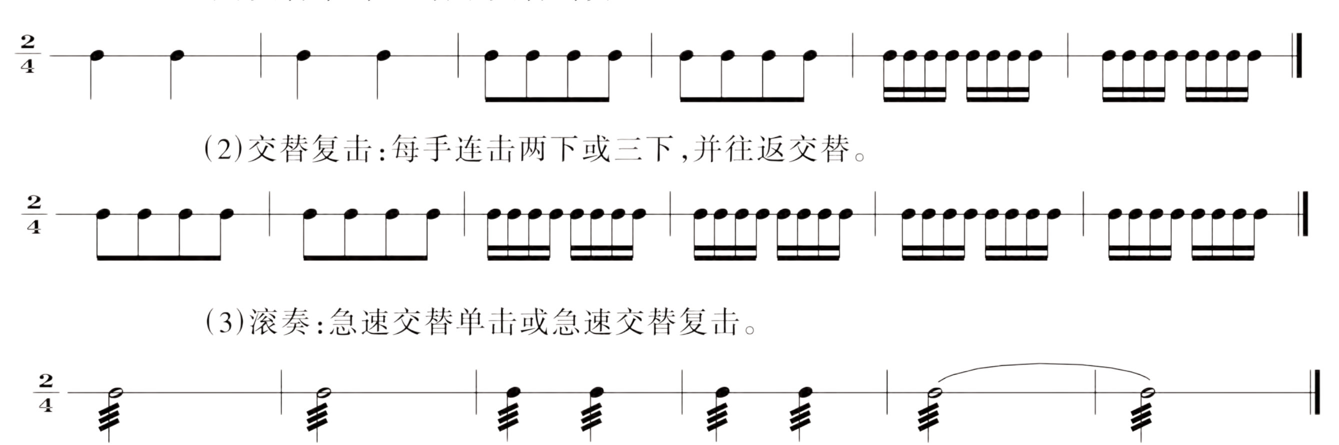

2. **演奏技法**

（1）交替单击：左右手交替击奏。

（2）交替复击：每手连击两下或三下，并往返交替。

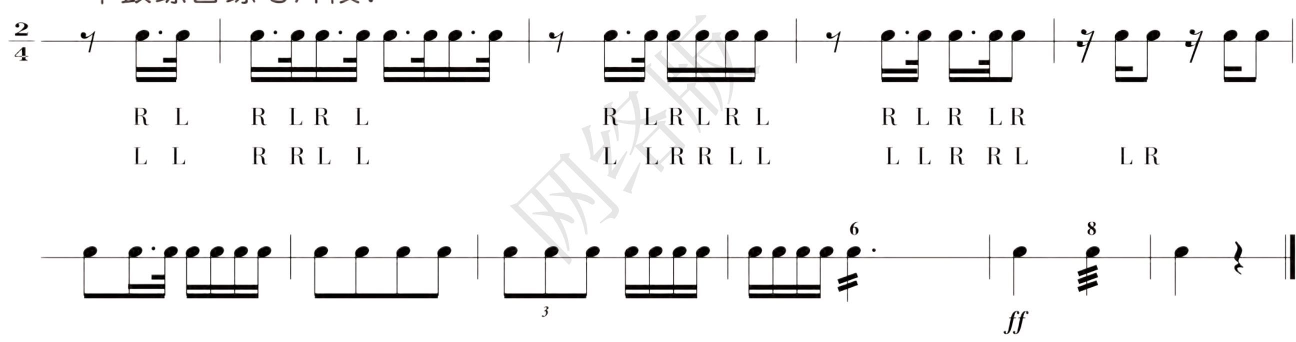
（3）滚奏：急速交替单击或急速交替复击。

（中国大鼓的滚奏，传统的奏法是急速地交替单击，而军鼓的滚奏是急速地交替复击。）

3. **练习**

军鼓综合练习片段：

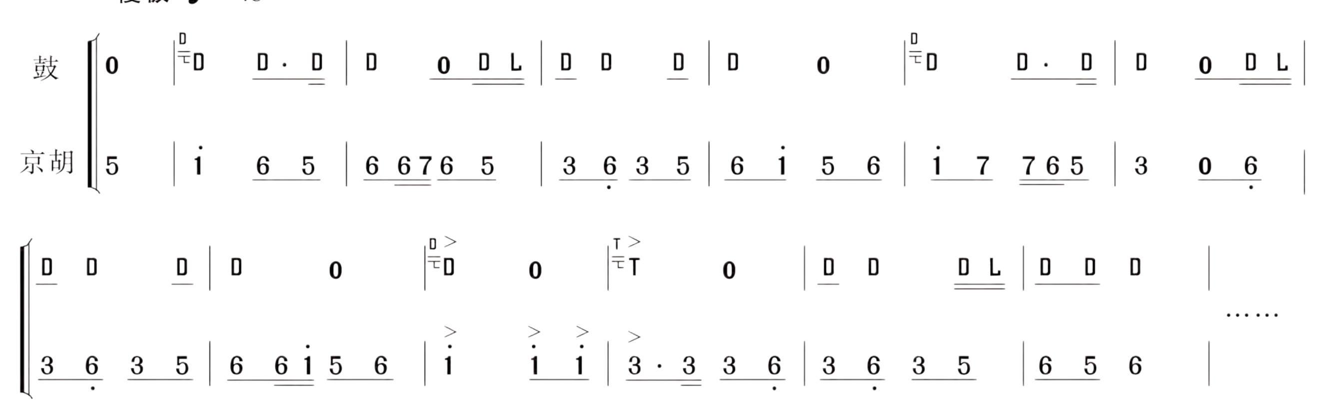

注：“R”为右手敲击；“L”为左手敲击。

《夜深沉》大鼓练习片段：

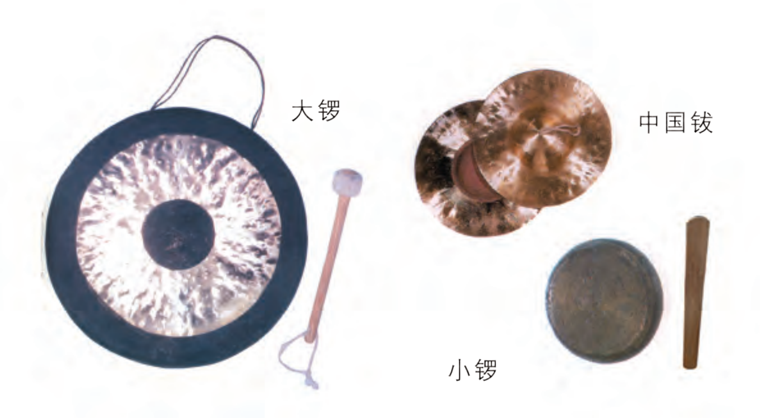
1 = C 2/4

慢板 ♩ = 48

注：“D L”，实际演奏为：D D D D，如太难可演奏成 D D 。

中国钹、锣

中国的钹、锣有多种，常用的是京钹、大锣和小锣。钹、锣，通常与鼓同时使用，音乐风格多样，但多以粗犷宏大为特点。

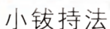
西洋钹、三角铁

西洋钹，有对钹和单钹两种，在乐队中常与大鼓、军鼓配合使用，其音响明亮而辉煌；三角铁，色彩性强，具有清脆的音色和穿透力强的特点。

1. 持法

小钹持法

大锣持法

小锣持法

对钹持法

三角铁持法

2. 演奏技法

（1）钹，最常见的是正击，即两个钹碗对准碰击，发出坚实有力的声音。其次是闷击，即将两钹碗做蚌壳开合动作，发出“扑扑”的闷击声。

（2）锣，小锣、大锣敲击技法主要分重击和轻击两种，由用力不同所致。

（3）对钹，主要以擦击为主，即两片钹在碰击时做微小的交错擦击动作，止音时将边沿贴在胸前即可。单钹，主要是击奏和滚奏两种，击奏是单槌敲击，滚奏是两槌轮击。

（4）三角铁，主要采用单击和滚击。单击，是用金属棒敲击三角铁的外侧或内侧；滚击，用金属棒在三角铁内打转或来回击打两侧。

3. 练习

安徽“花鼓灯”锣鼓练习片段：

花鼓

狗锣

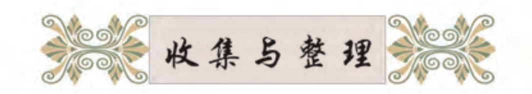
小钹

大钹

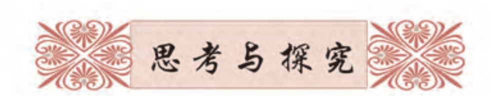
大锣

锣鼓经 $\frac{2}{4}$ 匡 匡 | 匡 匡 | 令 匡 一 令 | 匡 台 :‖: 匡 令 匡 令 |

: 匡 令 匡 | 台 台 台 :‖: 匡 匡 | 令 匡 一 令 | 匡 0 ‖

1. 收集各种弹拨乐器和打击乐器的图片和资料。
2. 收集你喜欢的弹拨乐和打击乐的音响资料。
3. 在生活用品中发现各种“打击乐器”。

1. 谈谈你对《破铜烂铁》的欣赏感受。
2. 通过练习，谈谈小堂鼓与小军鼓这两种乐器常用于哪些场合？适合表现怎样的音乐情绪？

【相关知识】

非洲的说话鼓 Talking Drum 它的功能和用途在非洲是多种多样的。除了用于音乐外，有时还是民族、部落或宗教的象征。鼓手利用鼓的不同声调来模仿语言的不同声调，加上模仿语音的重音、节奏和特定语句，作为一种信号语言，来传送各种信息，又称“会说话的鼓”。在清晨、傍晚比较安静的时刻，鼓声可以传到 15 公里以外，鼓手们一个接一个地重复着鼓声，这样可以用惊人的速度准确地传“话”，160 公里以外的地点可以在两小时内达到。

班级音乐会

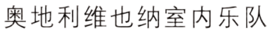

通过本单元的学习，请同学们展示自己的演奏技巧，独奏、齐奏均可。

第二单元　多重对话的情趣

重奏是常见的一种器乐演奏形式。每种乐器都有自己独特的音色和鲜明的个性。乐器间相互融合与共鸣、各声部相互叠构与交织，像是朋友间的亲密对话和促膝谈心，你一“言”、我一“语”，此起彼伏，情趣盎然。

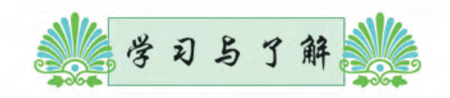

奥地利维也纳室内乐队

第1节 二 重 奏

每一次演奏都要有新鲜的东西，一辈子重复背书有什么意思？！

——傅聪

任何两件相同或不相同的乐器组合在一起，每一件乐器担任一个声部，就构成了二重奏。比起单声音乐来说，二重奏的音响效果更丰满，表现力也更丰富。

常用的二重奏组合有：

小提琴二重奏

琴与箫

此外，常见的二重奏组合还有：单簧管二重奏；长笛二重奏；竹笛二重奏；小提琴与大提琴二重奏；长笛与竖琴二重奏等。

演奏提示：《采茶灯》是一种民间歌舞曲，是采茶劳动时所唱的“茶歌”。演唱时常配以表现采茶和捕捉蝴蝶的舞蹈，同时辅以鼓、钹、唢呐、竹笛等乐器伴奏。是当地民间节庆活动中常见的歌舞节目。本曲着重训练连奏和断奏。要求旋律连贯，伴奏跳跃；注意音色、力度的变化。

梭　罗　河

（片　段）

演奏提示： 该曲根据印度尼西亚歌曲《梭罗河》改编。旋律采用东南亚流行的通俗歌曲体裁“库朗唱”写成。每一句旋律都是弱起，要把握好弱起的感觉。两声部以平行三、六度为主，注意节奏整齐、音色统一。

重奏排练步骤：

1. 分练：个人练习或分声部练习。熟悉和理解作品，解决演奏难点。
2. 合练：对整体音响有初步的认识。解决声部衔接、反复和力度变化等问题。
3. 精练：逐句逐段按照乐谱要求和音乐表现来细排。具体要求是：

和谐　每个演奏者都要注意音准，让声音互相靠拢，以取得音响的协调。

变化　要体现出乐曲在表情、力度、织体、句法等方面的变化。

平衡　根据各声部的音响特点和旋律在和声中所处的位置，调节音响的平衡。

对比　处理好高低、快慢、强弱、长短、连断以及音响色彩上浓淡的对比。

层次　纵向要清晰地表现音乐织体，横向要处理好音乐的起伏和高潮。

音色　运用乐曲情绪所要求的相应音色，尽可能使声音柔润、坚实，有好的共鸣。

思考与探究

1. 列出你喜欢和熟悉的二重奏乐器组合形式，并说说它们的特色。

______________、______________

______________、______________

2. 你认为怎样演奏才能较好地表现《平安夜》《采茶灯》《梭罗河》三首乐曲的音乐情绪？

【相关知识】

采茶　是我国民间传统歌舞体裁的一种，是广大劳动人民喜闻乐见的民间艺术形式。1956年，作曲家雷雨声以福建民间歌舞《采茶灯》的曲调为基本素材，创作的高胡、筝（两台筝）三重奏《春天来了》，在世界青年联欢节民间音乐比赛中获金质奖章。

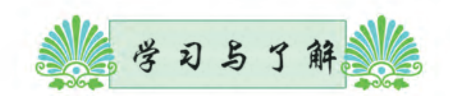
琴箫合奏　琴箫合奏忧而不伤、哀而不怨。古琴音韵高洁、淡雅；箫声则婉转、含蓄，两者的结合是中国古典音乐文化的代表。

第2节 三 重 奏

> 永远别错过参加重奏（二重奏、三重奏等）的机会。这可以使你的演奏轻松活泼。
>
> ——［德］舒 曼

任何三件相同或不相同的乐器组合在一起，每一件乐器担任一个声部，就构成了三重奏。与二重奏相比，其声部层次增多，音响饱满、丰富，结构趋于立体化。

常见的三重奏组合有：

钢琴三重奏。

英国室内乐三重奏组

此外，较常见的三重奏组合还有：单簧管、大提琴和钢琴；小提琴、圆号和钢琴；两支单簧管和大管；两支长笛和大提琴；长笛、中（小）提琴和竖琴；古筝、高胡和扬琴；琵琶、小三弦和扬琴等。

鳟　鱼

（片　段）

［奥］舒伯特 曲
魏扬 编配

演奏提示：该曲是一首根据舒伯特创作的歌曲《鳟鱼》而改编的三重奏。歌曲生动地描绘了鳟鱼在清澈山溪中快活游动的可爱形象，同时也揭示了善良与单纯往往被虚伪狡诈与邪恶所害的深刻寓意。作者还根据此曲创作了A大调钢琴五重奏。

本曲重点训练连奏，注意把握好弱起乐句。二、三声部要控制音量以突出主旋律。

演奏提示：曲调欢快、活泼、愉悦、风趣，充分显示出乌孜别克族人民热情、豪放的性格。本曲重点训练连奏和断奏。主旋律在第二声部，与第三声部同节奏进行；第一声部的伴奏要注意力度、层次的变化。

【相关知识】

钢琴三重奏 是三重奏最常见的形式。多指三人演奏小组——钢琴、小提琴、大提琴，或指为这种小组专门写成的作品。它最早的形式是随意加用小提琴和大提琴的键盘乐器奏鸣曲（如巴赫《羽管键琴奏鸣曲》op.2,1763）。此外，还有钢琴四重奏（钢琴、小提琴、中提琴、大提琴）和钢琴五重奏（钢琴、两把小提琴、中提琴、大提琴）等。

广东音乐 我国民族音乐中的一个乐种，为传统的丝竹乐合奏形式。19世纪下半叶，在广东珠江三角洲一带广泛流传。早期以琵琶为主奏乐器，辅以筝、箫、三弦、椰胡等。后出现了以二弦（粗弦硬弓）、提琴（类似板胡的中音弦乐器）、三弦、月琴、横箫五种乐器的组合演奏形式，俗称“五架头”“硬弓形式”。1926年，受“江南丝竹”的影响，开始采用以粤胡为主奏，辅以秦琴、扬琴的“三架头”演奏，俗称“软弓形式”。

广东音乐

思考与探究

1. 与二重奏相比，三重奏在组合形式和演奏上有何不同？如何处理声部的平衡？
2. 以本节的两首乐曲为例，谈谈如何处理主旋律声部与其他声部之间的关系？

第3节　四　重　奏

当我与人合作时，我是试图立即进入到他或她优先考虑的东西中去，这样我们的合作就会水乳交融、相辅相成，达到最“奇妙的结合”。

——［美］塞缪尔·桑德斯

学习与了解

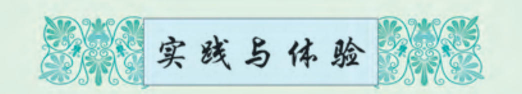
任何四件相同或不相同的乐器组合在一起，每一件乐器担任一个声部，就构成了四重奏。其音响结构立体化，声部层次分明。“弦乐四重奏”在室内乐中最具代表性。

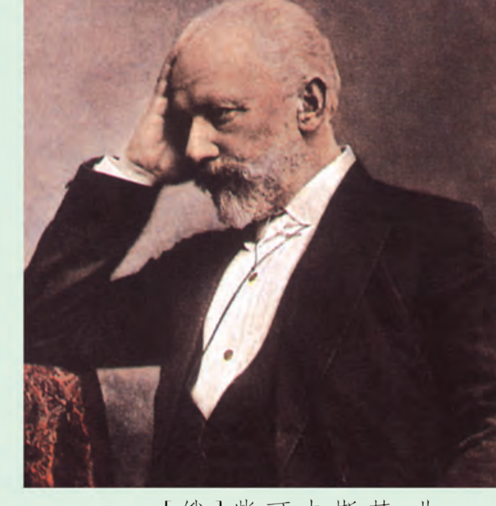
常见的四重奏组合有：

弦乐四重奏。

此外，四重奏的组合形式还有：双簧管、小提琴、中提琴和大提琴；长笛、单簧管、圆号和大管；竹笛、笙、二胡和中胡等。

如歌的行板

（片　段）

[俄]柴可夫斯基　曲

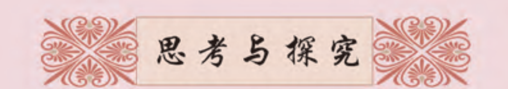
行板　如歌地

I II III IV mp p p p 5 10 15 ……

演奏提示：这是俄罗斯作曲家柴可夫斯基《D大调第一弦乐四重奏》第二乐章《如歌的行板》的主题部分。该曲旋律深沉、悠长而纯朴，正如托尔斯泰听后所感叹的：“我接触到了苦难人民的心灵深处。”

本曲主要训练连奏及声部间的配合。四个声部的节奏及乐句的长短、起止均不相同，演奏时既要共同配合烘托第一声部的主旋律，又要注意各声部的相对独立性。

请同学们根据现有的乐器，为《如歌的行板》进行不同的组合与视奏，并选出最佳方案。

____________、____________、____________、____________

____________、____________、____________、____________

【相关知识】

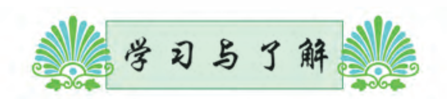
弦乐四重奏 欧洲室内乐体裁中最有代表性的器乐演奏形式。1755 年，海顿应菲恩贝格伯爵之邀，在其府邸任专职作曲兼提琴手。当时乐队只有 4 人，两个小提琴手、一个中提琴手和一个大提琴手。如此乐队编制使海顿颇伤脑筋，不知如何为之作曲，只好将两把小提琴分为两个声部，中提琴作内声部，大提琴演奏低声部。从此，历史上第一个现代形式的弦乐四重奏团便形成了。随后，海顿又相继创作了 80 余首弦乐四重奏，使这一器乐演奏形式逐步得以发展和确立，在室内乐中占据主导地位。

海顿在宫廷音乐会演出（油画）

第4节　五　重　奏

正是由室内乐的演奏——这个原始的集体音乐演奏形式，才能达到对作品进行细微解释的可能。

——［德］曼苏洛夫

任何五件相同或不相同的乐器组合在一起，每一件乐器担任一个声部，就构成了五重奏。其音响已接近乐队的效果。

常见的五重奏组合有：

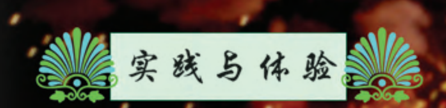
弦乐五重奏、丝弦五重奏。

总政歌舞团民族乐队演出丝弦五重奏

此外，常见的五重奏还有：钢琴五重奏；长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号组合而成的管乐五重奏。

北京喜讯到边寨

郑 路 曲
魏扬 缩编

快板 矫健、奔放地

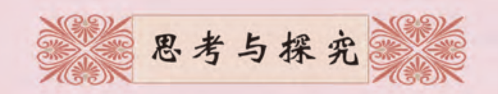

演奏提示：该曲根据同名管弦乐曲改编。曲调热情奔放，形象地表现了北京喜讯传到祖国西南少数民族边寨时，万众欢腾、载歌载舞、热烈庆祝的情景。

主旋律要演奏得热烈而奔放；与之模仿对位的乐句要起止有序、前后呼应；后半拍的伴奏音型要轻快、跳跃；低音沉稳有力、富有动感。

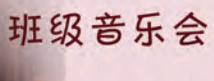

1. 中国传统音乐中的重奏与西方音乐中的重奏在演奏形式上有何异同?
2. 你认为参加重奏时，在处理声部关系上应注意什么问题?

【相关知识】

丝竹乐队 民族器乐合奏形式之一。“丝”指弹拨乐和拉弦乐；“竹”指管乐。丝竹音乐旋律性较强，曲目大都抒情柔美。广东音乐、江南丝竹、福建南曲等都属于丝竹乐的乐种。

江南丝竹

根据本单元所学曲目，举办一场班级音乐会。每位同学除参与演出外，还要写出自己演奏的体会和对他人演奏的评价。

第三单元　奇妙的乐器组合

千百年来，经过音乐家们无数次的变革与发展，器乐已成为一个充满声音魅力的艺术表现形式。不同乐队的建制、不同乐器的组合，使各种乐器间产生出和谐与共鸣，展现出五光十色的音响世界。就像一幅画、一首诗、一个故事、一部小说，倾诉着人们的情感世界……

英国 BBC 交响乐队

第 1 节　西洋管弦乐队

交响性乐队主要起源于海顿与莫扎特的弦乐四重奏作品（以及巴赫的管风琴赋格曲）。

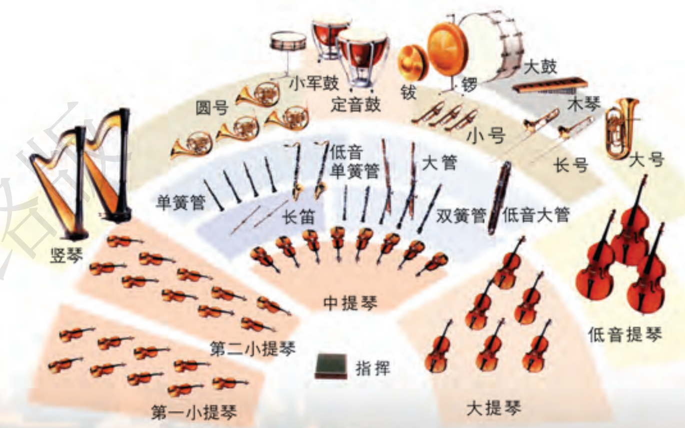
——［奥］理查·施特劳斯

学习与了解

西洋管弦乐队

西洋管弦乐队是由木管组、铜管组、打击乐组及弦乐组等乐器所组成的乐队。乐队中的常见乐器：木管组有长笛、双簧管、单簧管和大管；铜管组有圆号、小号、长号和大号；打击乐组有定音鼓、小军鼓、钹、三角铁和铃鼓；弦乐组有小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴。西洋管弦乐队的编制是以木管组各乐器的支数来确定的，有单管、双管和三管等编制。其常规形态为双管编制（长笛、双簧管、单簧管、大管各两支）。

乐队排列与座次

西洋管弦乐队中的各种乐器按照其音区特点，由高至低，可将其分为五组：1. 高音：短笛、长笛和小提琴Ⅰ。2. 次高音：双簧管、小提琴Ⅱ和小号。3. 中音：单簧管、中提琴和圆号。4. 低音：大管、大提琴和长号。5. 倍低音：低音提琴和大号。

红 旗 颂

（片 段）

吕其明 曲
许新华 缩编

排练提示：该片段是作曲家吕其明创作的管弦乐序曲《红旗颂》的主题旋律。音乐明澈绚丽，深情激昂，充满了歌颂党、赞扬红旗的崇敬之意。

同学们可在教师指导下，参照乐器的音区分组设计各声部的乐器分配方案。注意八度结合的旋律应采用同种乐器，而两个不同的和声声部，应尽量采用不同种类的乐器。

中央歌剧院交响乐团　指挥：高伟春

指挥与乐队

1. **指挥的作用**。在乐队的演奏中，旋律分布于各个不同的乐器与声部；节奏、和声、对位需要协同进行；音质、音色需要调配得当；起承转合、强弱快慢的细微变化需要统一等。这些保证顺利演奏的因素都需要一个专门的人进行调控。于是，便产生了“指挥”，他是乐队准确和创造性地再现乐谱的重要保证。

2. **指挥的“语言”**。指挥是乐队演奏的领导者。他用手势、眼神、姿势、神态、表情等指挥的特定“语言”，准确地传达和表现音乐的内涵。指挥的右手（乐队指挥往往手持指挥棒），主要是给予音乐节拍的律动，用明确的提示和表情的暗示；左手则提示乐器或声部的进入、力度的细微变化，以及演奏上的其他细节。姿态与表情等暗示性动作将作用于乐曲情态的变化。

埃里克·孔泽尔

严良堃

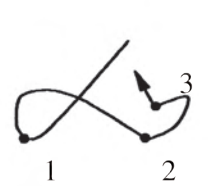

小泽征尔

3. **指挥的基本图示**：

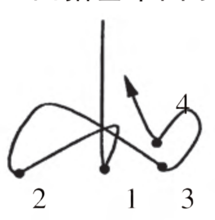
二拍基本图示

1 2

三拍基本图示

四拍基本图示

乐队的合作。合奏是集体演奏的艺术。首先要尊重同伴、尊重指挥，相互协调，默契合作；其次，调整好乐器，练习好自己的声部，注意声部间的平衡。

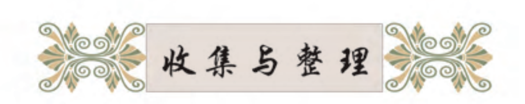
【相关知识】

中国最早的管弦乐队 清朝的乾隆皇帝（1736 ~ 1795）受外来文化的影响，对西洋音乐抱有浓厚的兴趣。他专门邀请了几位外国音乐家进宫廷，组建了中国第一支西洋管弦乐队。队员有 14 人，配有小提琴、大提琴、长笛、双簧管、单簧管、吉他、曼陀铃等乐器。有趣的是，这 14 名极为认真的乐师，个个都是嘴饰假须、身穿对襟花马褂、顶戴花翎的宫廷太监。

指挥艺术的起源　13 世纪后半叶的欧洲，当时在合唱队中，有人用手叩击记载歌词的本子，借以统一节奏。15 世纪，在意大利的罗马教堂，出现了领唱者挥动一种叫作“索法”的纸卷进行指挥。从 19 世纪起，指挥艺术趋向专业化，指挥者集组织、训练、表演于一身，不仅仅是单纯的“打拍子”，并且是对音乐作品进行“再创作”的决策者，是乐队的灵魂。

指挥家卡拉扬

1. 通过互联网与相关媒体，收集有关西洋管弦乐队的资料与图片；熟悉各种乐队的编制及乐器的分组。

2. 通过资料收集，了解西洋管弦乐队的历史沿革。

思考与探究

1. 谈谈合奏与独奏有何不同？

2. 有人说“没有指挥，乐队照样可以演奏”。这句话对不对？

指挥：克劳斯・韦瑟

第 2 节　民族管弦乐队

> 和其他艺术一样，民族音乐也必须随着社会经济基础的变化而向前发展。
>
> ——贺绿汀

学习与了解

我国各地富有特色的民间乐队多种多样，其组合形式也各有不同。大致可归纳为两大类：

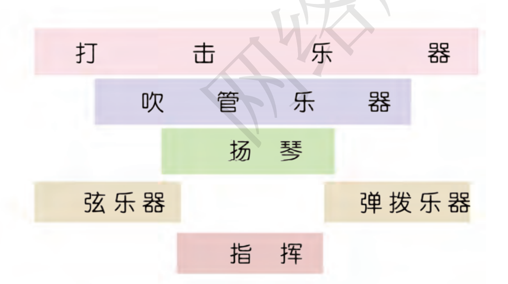
1．吹打乐队，如潮州大锣鼓、浙东锣鼓等。

2．丝竹乐队，如江南丝竹、广东音乐等。

新型民族管弦乐队是在民间乐队的基础上发展起来的，主要由我国民族乐器中的吹管乐器（如笛、笙、唢呐等）、打击乐器（如鼓、板、木鱼、锣等）、弹拨乐器（如扬琴、柳琴、琵琶、阮、筝等）和拉弦乐器（如胡琴等）组成。其乐队编制分为大、中、小三种类型。小型乐队，不用唢呐，10 人左右；中型乐队，唢呐 1 ~ 2 支，30 人左右；大型乐队，成套的高、中、低唢呐，50 人以上。

乐队排列与座次

民族管弦乐队中的各种乐器按照其音区的特点，由高至低可分为三组：

1. 高音：梆笛、高音笙、唢呐、京胡、高胡、二胡、板胡、琵琶、扬琴和柳琴。

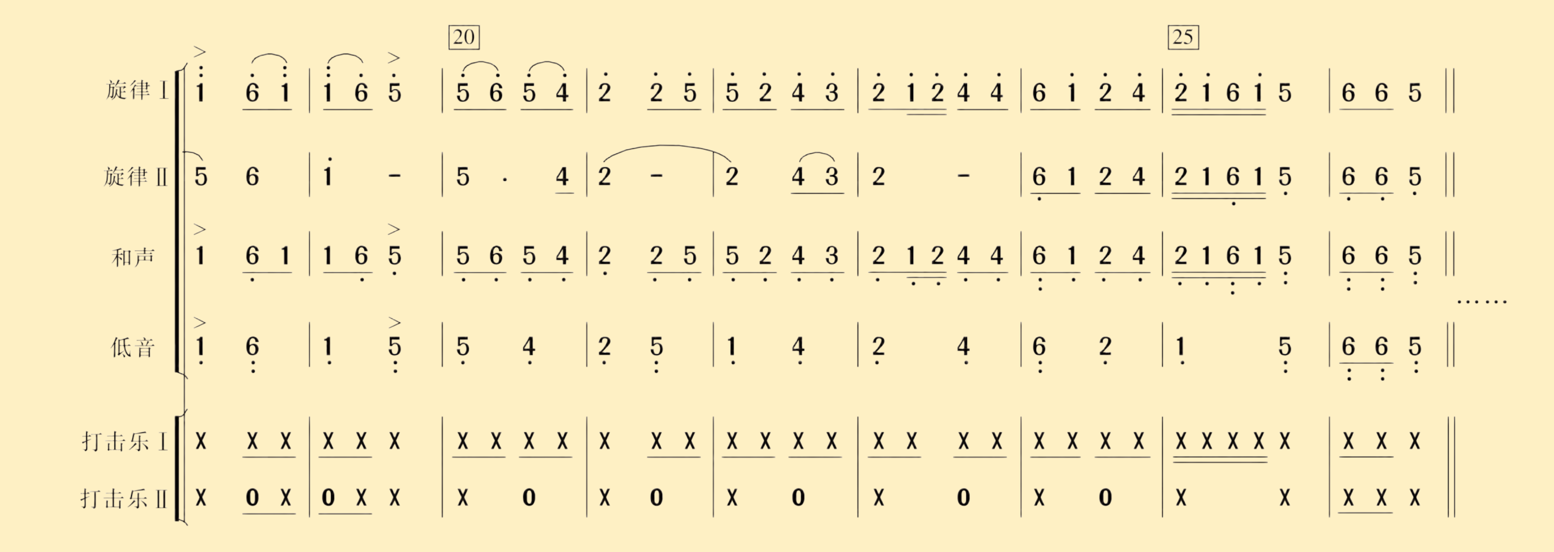
2. 中音：曲笛、中音笙、二胡、中胡、中阮、扬琴、筝和三弦。

3. 低音：低音唢呐、低音笙、低胡、大革胡、大阮。

中国广播民族乐团

实践与体验
金蛇狂舞
1 = G 2/4
快板
聂 耳 编曲
周仲康 配器
小 波 缩编
旋律Ⅰ
旋律Ⅱ
和声
低音
打击乐Ⅰ
打击乐Ⅱ

排练提示：《金蛇狂舞》由民间《八板》音调发展而成，旋律激昂向上，气氛热烈欢腾。该片段是其中的第一、第二段。各声部乐器的配置可参照民族管弦乐队乐器的音区分组，以及音色对比的效果进行设计。经排练比较后，确定一个最佳方案。

总谱与分谱

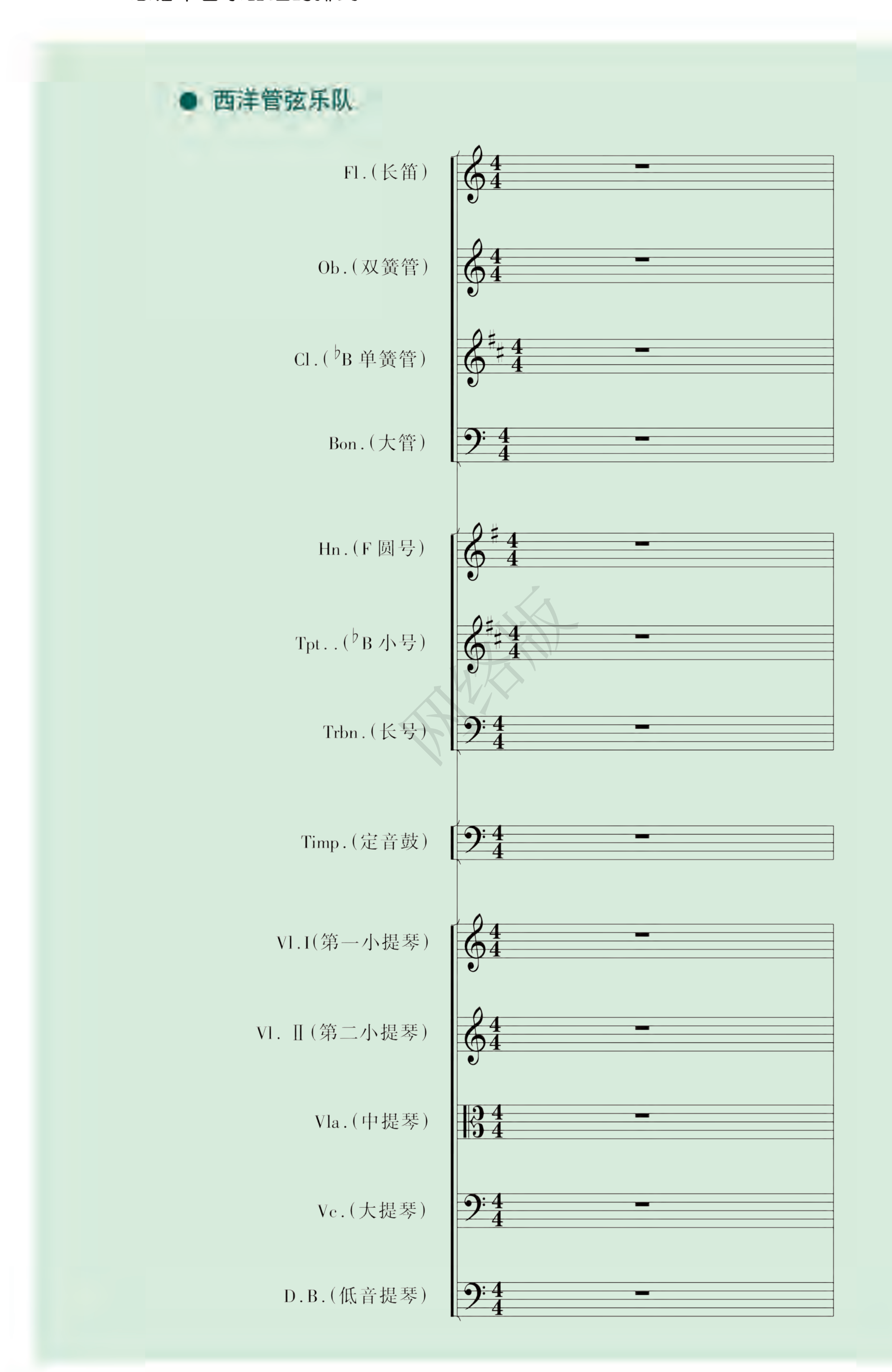
1. 总谱的构成。将几行、十几行谱表连接起来的线叫“连谱号”。它包括“起线”和“括线”。谱表，分高音谱表、中音谱表、低音谱表三种，由上而下排列。在连谱号外加直括线来区分乐器组别。在总谱中，乐器由上而下分组排列，西洋乐器通常是木管组、铜管组、敲击组、弦乐组；民族乐器通常是管乐组、弹拨组、敲击组、弦乐组。

2. 总谱的阅读。方法大致有三：一、默读，通过视谱，依靠内心想象，“听”到音乐效果；二、聆听音响资料，边听边读；三、借助乐器（通常是钢琴）边弹边读，这种方式能细致读谱，有助于纵横兼顾，便于分析。

3. 总谱的阐释。根据总谱的结构，恰当地进行乐句划分并标出小节数。对总谱中各声部的高低起伏、抑扬顿挫、轻重缓急、装饰美化、气质意蕴、思想情感等作出恰当的阐释。不同指挥者可有不同的音乐阐释，不同的阐释反映出指挥者不同的文化背景、音乐素养、个人气质等。

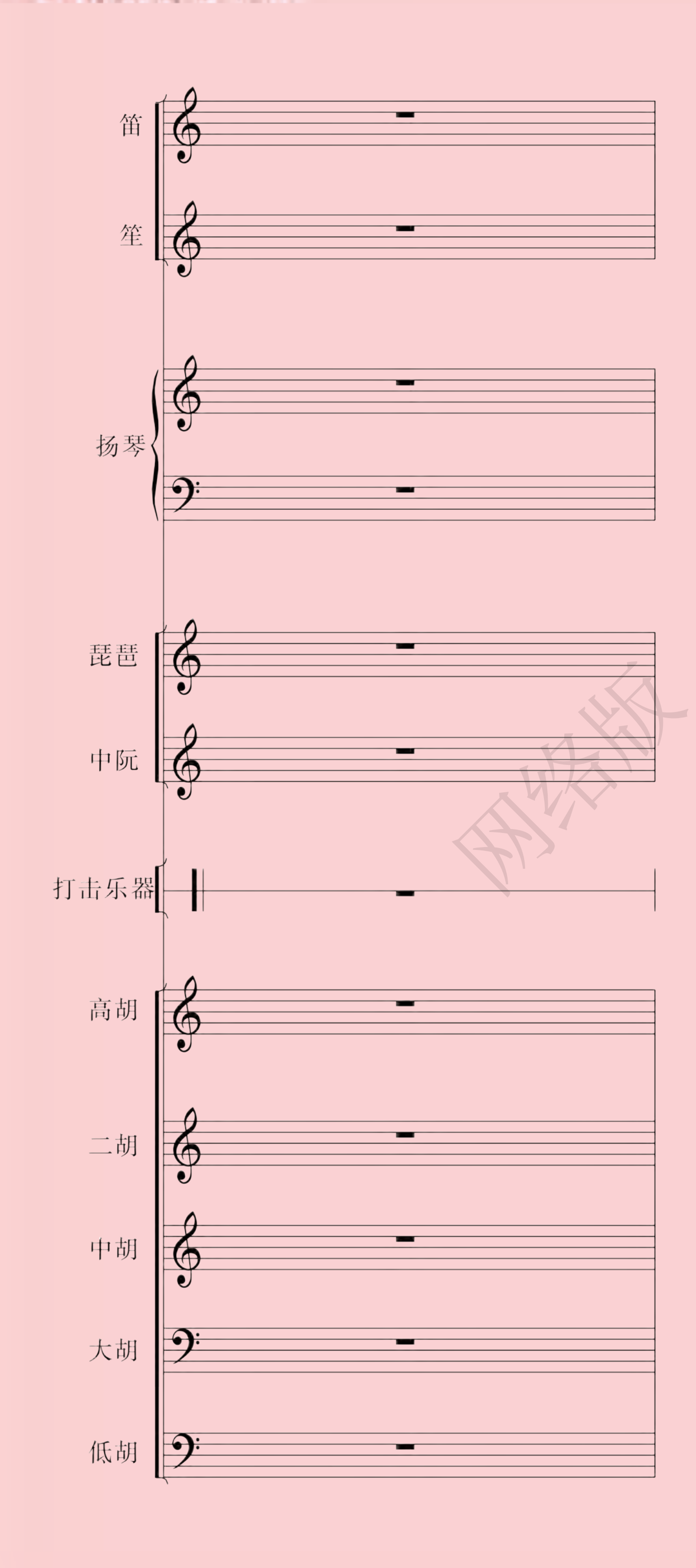
4. 分谱的作用。分谱是各声部的演奏谱，是总谱的分部细化。分谱的抄写要细心，要与总谱一致，音符、小节数、速度及表情记号不可出现差错，否则将打乱音乐的整体结构，影响乐队的排练合成。

总谱中各乐器组的排列

西洋管弦乐队
Fl.(长笛)
Ob.(双簧管)
Cl.(♭B 单簧管)
Bon.(大管)
Hn.(F 圆号)
Tpt..(♭B 小号)
Trbn.(长号)
Timp.(定音鼓)
Vl.I(第一小提琴)
Vl. Ⅱ(第二小提琴)
Vla.(中提琴)
Vc.(大提琴)
D.B.(低音提琴)

民族管弦乐队

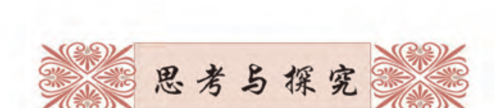

【相关知识】

潮州大锣鼓

民间器乐乐种，流行于广东潮州地区。以唢呐为领奏的称唢呐大锣鼓，乐器有大鼓、深波锣、大斗锣、吭锣、大小钹、九仔锣等。音乐分牌子套曲锣鼓和长行套曲锣鼓两种。以笛子为领奏的称笛套大锣鼓，所用吹管乐器有笛、管、笙、箫等。打击乐器与唢呐大锣鼓相同，音乐主要由序曲、二板、三板、尾声等部分组成。

思考与探究

观看当地民间乐种或戏曲乐队的演奏，谈谈乐队成员间是如何进行合作的。

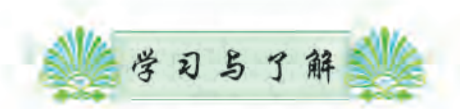

成都民族乐团在演出

第3节　管　乐　队

演奏者首先就是一个创造者。……没有他，记在乐谱中的音乐就是死的。是演奏家让它活下来。

——［苏联］伊古姆诺夫

管乐队，也称为军乐队，是由木管乐器、铜管乐器和打击乐器组成的乐队。它既应用于游行、庆典和礼仪等室外活动，也应用于音乐会或舞会等室内活动。

管乐队的编制较灵活，可根据实际情况（如：乐器数目或演出场合等）作相应调整。一般而言，小型乐队 10 人左右，中型乐队 30 人左右，大型乐队 50 人以上。

管乐队演奏的队形排列分室内和室外两种。

室内演奏管乐队乐器的位置排列：

室内演奏（站立或行进）的乐队排列有纵向和横向两种。

1. **纵向队列**（以 35 人为例）：

大　号	长　号	长　号	大　号
次中音号	次中音号	次中音号	上低音号
圆　号	圆　号	圆　号	圆　号
♭B 萨克斯管	♭B 萨克斯管	♭E 萨克斯管	♭E 萨克斯管
小　号	小　号	小　号	小　号
短　号	短　号	短　号	短　号
♭B 单簧管	短　笛	长　笛	♭E 单簧管
♭B 单簧管	♭B 单簧管	♭B 单簧管	♭B 单簧管
小　鼓	大　鼓		小　鼓
指　挥			

2. **横向队列**（以 48 人为例）：

长号	长号	大号	大管	小鼓	大鼓	大钹	小鼓	大管	大号	长号	长号
♭B萨克斯管	♭B萨克斯管	♭E萨克斯管	♭E萨克斯管	长笛	长笛	短笛	短笛	短号	短号	短号	短号
♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭B单簧管	♭E单簧管	♭E单簧管	双簧管	双簧管
次中音号	次中音号	上低音号	小号	小号	小号	小号	小号	小号	圆号	圆号	圆号
指挥											

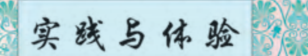
管乐队中的各种乐器按照其音区的特点，由高至低可分为四组：

1. 高音：短笛、长笛、双簧管、♭E 单簧管和♭B 单簧管。
2. 次高音：短号、小号、♭E 萨克斯管。
3. 中音：次中音号、上低音号、圆号、长号、♭B 萨克斯管和大管。
4. 低音：大号。

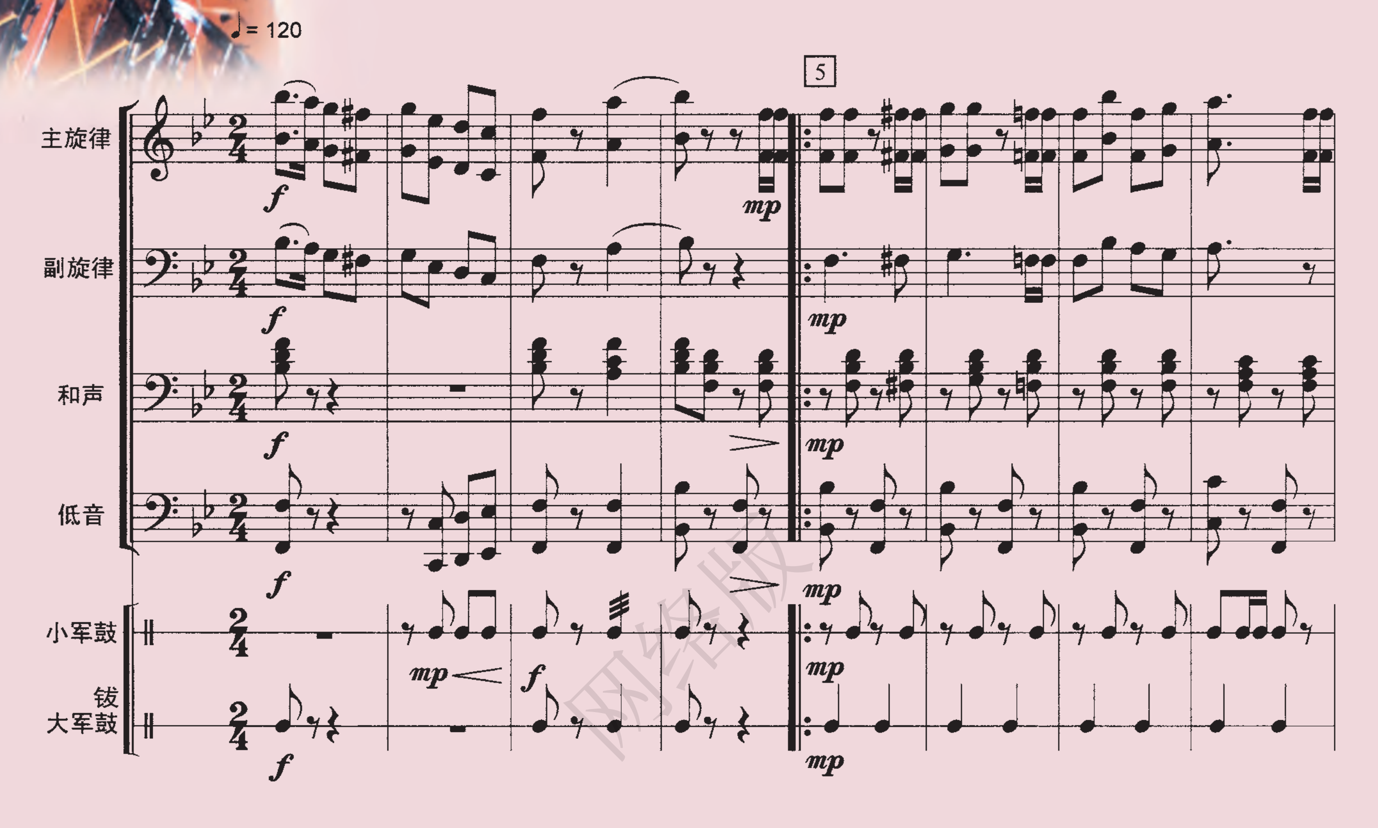

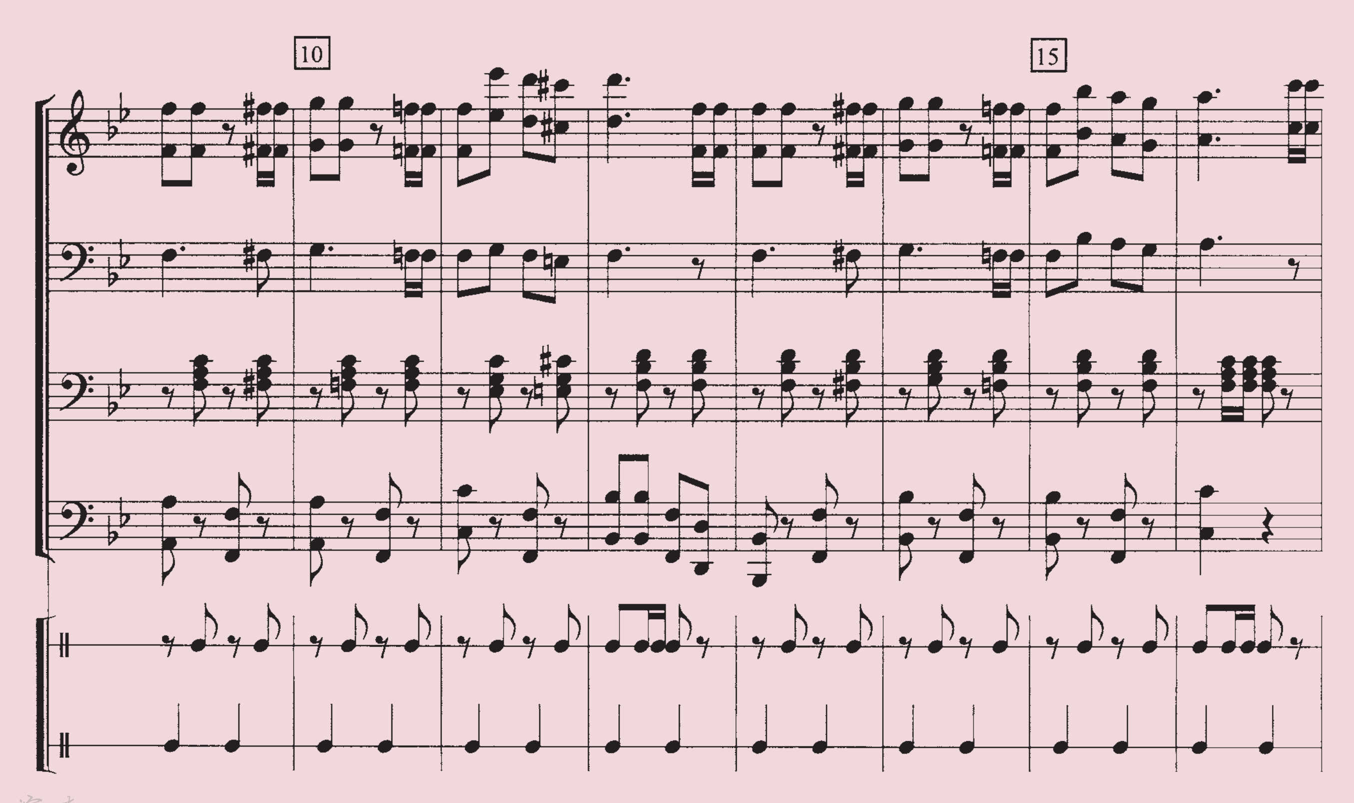
学生管乐队

维也纳进行曲

[奥]约瑟夫·施拉默尔曲
魏　　　扬缩编

排练提示： 该片段音乐轻快、活泼，充满活力。演奏时，弱起进入的旋律要准确。尤其是两个后十六分音符要奏得清晰、轻巧；伴奏声部要注意节奏准确，富有弹性。排练时要注意力度的变化与对比，渐强与渐弱要明显。

合奏常识

定音与定调

定音　乐队合奏的第一步，是统一乐队音高必不可少的环节。在西洋乐队中，以首席小提琴和双簧管为标准；在民族乐队中，以扬琴、笙或其他固定音高的乐器为标准。乐队定音的标准音高是小字一组的 a^1 。

定调　在合奏中，定调包括两方面：一是乐器的定调，大部分乐器都有固定的定弦和音高，但有时因为旋律的音域不适合则改变原有的定弦，用另一种适合的指法进行演奏；管乐器则需换一件相适应的调的管乐器。二是曲谱的定调，主要涉及到移调乐器的问题。如降 B 调乐器在演奏乐曲的实际音高时，应提高一个大二度记谱。

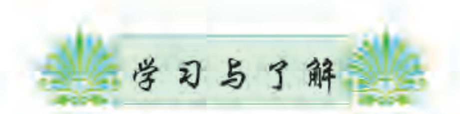
思考与探究

1. 谈谈管乐队的音响特点。
2. 不同管乐器的音量和音色有明显差别，你认为应怎样协调和处理声部的平衡问题？

第4节　混合乐队

当演奏者能忠实地表达出作曲家的思想或情感的时候，声音就是真实的。

——［俄］格林卡

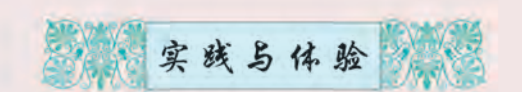

混合乐队的含义广泛，本课所讲的混合乐队是指西洋管弦乐器、民族乐器以及电乐队中的不同乐器组合在一起的乐队。我国绝大部分中小学校学生乐队的组建，由于演奏人才和乐器条件的限制，往往将现有的西洋管弦乐器和我国民族乐器以及电声乐器组合在一起，形成混合乐队。

混合乐队一般无固定编制，大都根据实际情况和音乐表现的需要进行乐器的组合。西洋管弦乐器与我国民族乐器以及电声乐器相结合时，其分组与声部的对应大致如下：

组　　别	声　部	西洋管弦乐器	我国民族乐器	电声乐队
吹管乐组	高声部	长笛、双簧管	梆笛、高音笙（管子）、唢呐	
	中声部	单簧管	曲笛、中音笙、管子	
	低声部	大　管	喉管、低音唢呐、低音笙	
弦 乐 组	高声部	小提琴	高　胡	
	中声部	中提琴	二胡、中胡	
	低声部	大提琴、低音提琴	低胡、大革胡	
弹拨乐组	高声部		琵琶、扬琴、小阮	电吉他、电子琴
	中声部		中阮（扬琴）、筝	电吉他、电子琴
	低声部		大　阮	电贝司
铜管乐组	高声部	小　号		
	中声部	圆　号		
	低声部	长号、大号		
打击乐组	西洋、民族打击乐器可根据乐曲需要进行选择			爵士鼓

瑶 族 舞 曲

1 = F $\frac{2}{4}$

行板 徐缓地

刘铁山、茅沅 曲
小 波 缩编

旋律Ⅰ

旋律Ⅱ

和声

低音

打击乐

p *mp* div arco.

25 快板　活泼地

旋律Ⅰ

旋律Ⅱ

和声

低音

打击乐

30

35

40

6/3 · 0 | 6 - | 6 3 5 | 6 - | 6 3 5 | 45 0 6 5 6 |

p

0 3 5 6 0 | 6 3 2 3 2 1 | 6 1 6 3 | 6 3 2 3 2 1 | 6 1 6 3 | 6 6 1 2 2 1 |

mf

0 6 3 0 | 0 1/3 0 1/3 | 0 1/3 1/3 0 | 0 1/3 0 1/3 | 0 1/3 1/3 0 | 1/3 0 0 1/3 |

6 0 | 0 6 0 6 | 0 6 6 0 | 0 6 0 6 | 0 6 6 0 | 5 0 0 5 |

0 X X 0 | 0 X 0 X | 0 X X 0 | 0 X 0 X | 0 X X 0 | X 0 0 X |

1 2 3 | 2 1 7 | 6 · 0 :‖ 2 3 2 1 2 1 | 50 6 · 0 | 2 3 2 1 2 1 |

f mf

2 5 3 | 2 3 2 1 2 1 | 6 · 0 :‖ 2 3 2 1 2 1 | 6 · 0 | 0 0 |

f

0 1/3 1/3 | 6/2 0 6/3 0 | 0 1/3 1/3 0 :‖ 6/2 - | 6 2 3 5 | 0 0 |

f

0 5 6 | 2 0 3 0 | 0 6 6 0 :‖ 2/2 - | 3/6 3/6 | 2/2 - |

f mf

0 X X | X 0 X 0 | 0 X X 0 :‖ 0 0 | 0 0 | 0 0 |

55 渐慢

6 · 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 ‖

0 0 | 2 3 2 1 2 1 | 2 3 2 1 2 1 | 6 6 | 6 6 | 6 0 ‖

mp rit.

6 2 3 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 ‖

3/6 3/6 | 2/2 - | 2/2 - | 2/5 2/5 | 2/5 2/5 | 2/5 0 ‖

mp rit.

0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 ‖

排练提示：该曲为《瑶族舞曲》的第一部分，由幽静委婉和粗犷热烈的两个主题组成。演奏时，旋律声部应注意准确地把握连音与跳音的演奏；和声与低音声部应注意节奏准确，声音富有弹性；可根据实际情况，加入发音轻柔、清脆的打击乐器；整体演奏要注意力度变化，各声部节奏应相互协调。

合奏常识

排练与演出

1. 排练准备（案头工作）。指挥应根据乐器的实际情况进行总谱分析，设计出排练方案。包括：乐器的种类、数量及声部的安排，检查乐器的状况，核对分谱；要按照乐队成员的器乐演奏基础、兴趣爱好进行声部分组，指定声部长；制定排练进度与计划；对乐谱中的音乐术语、各种标记、演奏难点及音乐表现作注释等。

2. 排练过程。首先是定音，核对所有乐器的标准音高；其次是划弓法，统一同一弦乐声部的弓法；最后进入正式排练。排练中注意分组与集中练习相结合、粗排与精排相结合，要强调音高、节奏、力度和速度的准确性及协调性。

3. 演出。注重演出前的彩排工作，提前做好一切准备，设想可能出现的问题及应急对策。演出后要按照指挥、声部长及演奏员的各自职责做好总结。

常用力度标记(缩写)

力度标记(缩写)	含义	力度标记(缩写)	含义
pp	很弱	*ff*	很强
mp	中弱	*mf*	中强
p	弱	*f*	强
cresc.	渐强	*sf*	突强
dim.	渐弱	*fp*	强后突弱

常用速度术语

意大利术语	中文术语	一分钟内的拍数
Lento	慢　板	♩= 约 54 ~ 62
Andante	行　板	64
Andantino	小行板	72
Moderato	中　板	80 ~ 108
Allegretto	小快板	112
Allegro	快　板	120 ~ 138
Presto	急　板	160
accel.(缩写)	渐　快	
rit.(缩写)	渐　慢	

收集与整理

收集《瑶族舞曲》西洋管弦乐队合奏和民族管弦乐队合奏的音响进行欣赏和比较。

思考与探究

根据《瑶族舞曲》的音乐情绪，结合你班现有的乐器，在讨论乐器分配方案的基础上，尝试用混合乐队的形式演奏《瑶族舞曲》。

【相关知识】

乐队声部：声部是乐队最基本的组成因素，有良好的声部才能组合成良好的乐队。因此，分声部练习是乐队合奏中很重要的环节。

电声乐队：由电子琴、电吉他、电贝司和爵士鼓等组成。电声乐队是专门演奏通俗音乐和为通俗歌曲伴奏的乐队。一般而言，电声乐队的乐器中，电吉他和电子琴演奏旋律或和声声部，电贝司演奏低音声部，爵士鼓演奏打击乐声部，并负责控制乐曲的节拍、节奏，渲染情绪和烘托气氛。

班级音乐会

根据本单元学习的乐曲，组成不同的乐队形式，举行一次班级音乐会。每个同学应参与其中，并写出演出体会。

中国音乐学院附中拉弦乐队演出，指挥：刘德海

附录1：合奏乐曲

花儿与少年

青海民歌
成卫编配

1 = F 2/4

自由地

旋律Ⅰ ‖ 67 6 | 5 3 2 | 6 2 3 | 6 5 3 | 2 | 56 5 | 3 1 2 3 2 1 7 |

𝄋 中板稍快

旋律Ⅰ | 6 0 | 0 0 | 3 6 3 5 3 2 | 3 2 1 7 6 | [5] 6 6 7 6 5 3 5 | 6 - | 6 6 7 6 5 3 5 |

旋律Ⅱ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 7 6 5 3 5 | 6 - |

和声 | (3 1) 0 6 (3 1) 0 6 | (3 1) 0 6 (3 1) 0 6 | (3 1) 0 6 0 (3 1) 6 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 |

低音 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 |

旋律Ⅰ | 6 - | 6 6 2 6 5 | [10] 6 6 5 3 | 6 6 7 6 5 3 | 2 . 3 5 6 5 3 | 2 3 5 3 2 1 7 | 6 - |

旋律Ⅱ | 0 1 2 3 2 3 5 | 6 . 2 | 6 3 | 6 1 3 | 2 . 3 | 2 3 1 5 | 6 - |

和声 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 | 0 (3 1) 6 0 (4 2) 6 | 0 (3 1) 6 0 (3 7) 5 | 0 (3 1) 6 0 (3 1) 6 | 0 (4 2) 6 0 (3 1) 6 | 0 (4 2) 6 0 (3 7) 5 | 0 (3 1) 6 (3 1) 6 0 |

低音 | 6 0 3 0 | 6 0 2 0 | 6 0 3 0 | 6 0 3 0 | 4 0 6 0 | 4 0 3 0 | 6 0 6 0 |

[15] [20]

6 6 5 3	2 2	6 6 5 6 5 3	2 2	6 6 5 6 5 3	2 · 3 5 6 5 3	2 3 5 3 2 1 7
0 0	0 6 1 2 3 4 5	6 0 0	0 6 1 2 3 4 5	6 1 3	2 · 3	2 3 1 5
3 3	4 4	3 3	4 4	3 3	4 3	4 3
1 1	2 2	1 1	2 2	1 1	2 1	2 7
0 6 0 6	0 6 6 0	0 6 0 6	0 6 6 0	0 6 0 6	0 6 0 6	0 6 0 5
6 0 3 0	4 0 4 0	6 0 3 0	4 0 4 0	6 0 3 0	4 0 6 0	4 0 3 0

[25]

6 -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6 -	6 6 1 2 5 3	2 · 3 5	6 6 1 2 3 1 7	6 6 1 5 3	2 3 5 3 2 1 7	6 -
3 3	3 3	4 4	3 3	3 3	4 3	3 3
1 1	1 1	2 2	1 1	1 1	2 7	1 1
0 6 6 0	0 6 0 6	0 6 0 6	0 6 0 6	0 6 0 6	0 6 0 5	0 6 6 0
6 0 0	6 0 3 0	4 0 4 0	6 0 3 0	1 0 3 0	4 0 3 0	6 0 6 0

中国民族乐团

旋律 I

旋律 II

和声

低音

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

D.S.

Fine.

达 姆，达 姆

阿尔及利亚乐曲
彭 修 文改编
小 波缩编

1 = D 2/4

中板

旋律Ⅰ: 0 0 | 0 0 :‖: 1̇ · 7 | 2̇ 1̇ 7 6 | 5 - | 5 · 0 | 1̇ · 1̇ | 7 1̇ |

旋律Ⅱ: 0 0 | 0 0 :‖: 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

和声: 1 · 3 | 2 5 :‖: 1 · 3 | 2 5 | 1 · 3 | 2 5 | 1 · 3 | 2 5 |
5 · 1 | 5 5 :‖: 5 · 1 | 5 5 | 5 · 1 | 5 5 | 5 · 1 | 5 5 |

低音: 1 · 5 | 5 5 :‖: 1 · 5 | 5 5 | 1 · 5 | 5 5 | 1 · 5 | 5 5 |

打击乐 Ⅰ: 0 0 X | 0 X :‖: 0 0 X | 0 X | 0 0 X | 0 X | 0 0 X | 0 X |
打击乐 Ⅱ: X 0 | X 0 :‖: X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 |

10 15

旋律Ⅰ: 6 - | 6 · 0 | 7 · 7 | 1̇ 6 7 | 5 · 4 3 | 2 · 3 | 4 · 6 | 5 4 3 2 |

旋律Ⅱ: 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

和声: 4 · 6 | 5 1 | 5 · 7 | 6 2 | 5 · 7 | 6 2 | 7 · 4 | 2 7 |
1 · 4 | 1 1 | 2 · 5 | 2 2 | 2 · 5 | 2 2 | 5 · 2 | 5 5 |

低音: 1 · 6 | 4 6 | 5 · 4 | 2 4 | 5 · 4 | 2 4 | 7 · 4 | 2 4 |

打击乐 Ⅰ: 0 0 X | 0 X | 0 0 X | 0 X | 0 0 X | 0 X | 0 0 X | 0 X |
打击乐 Ⅱ: X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 | X 0 |

20

25

30

旋律Ⅰ

旋律Ⅱ

和声

低音

打击乐 Ⅰ Ⅱ

35

40

45

50

55

60

打击乐 I

65

70

75

打击乐 II

80

旋律Ⅰ

旋律Ⅱ

和声

低音

打击乐

85

90

95

1. 2.

100

105

110

115

120

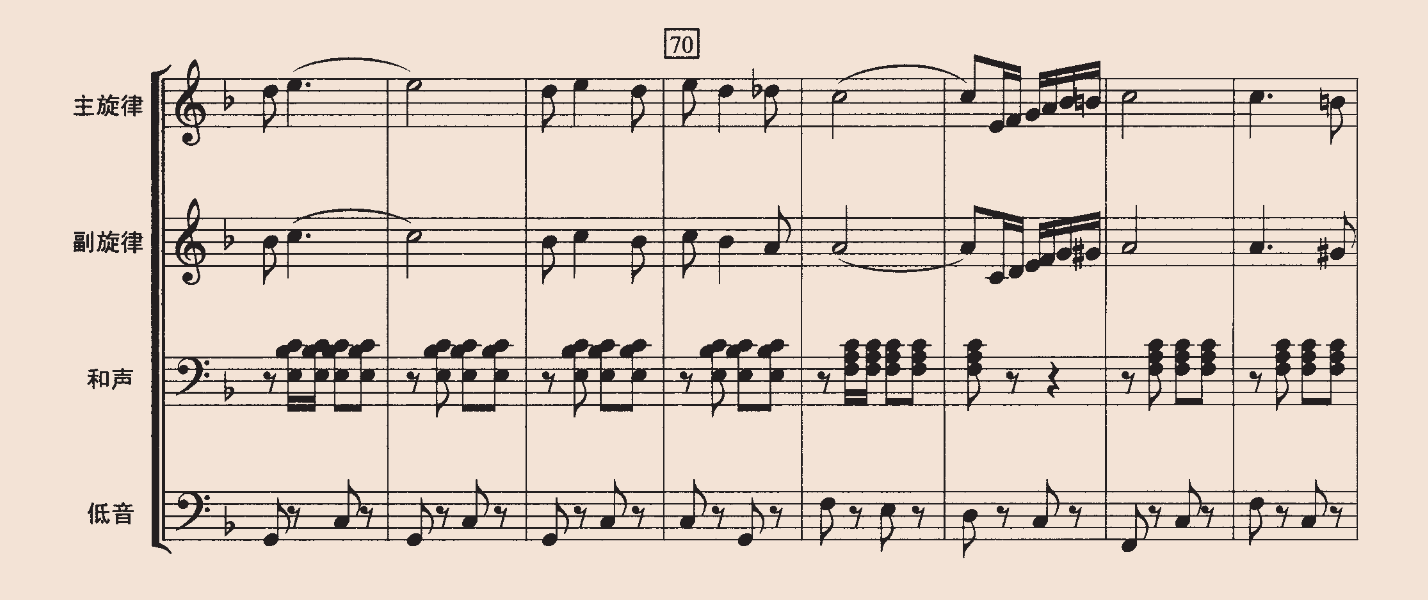
渐慢

啤酒桶波尔卡

美国乐曲
程建平 编配

35
40
45
50
55
60
65
f
ff
mf
Fine

70
主旋律
副旋律
和声
低音

75
80

85
1.
2.
ff
mf
D.S.

《威廉·退尔》序曲

（片　段）

［意］罗西尼曲
魏　扬缩编

5

主旋律 I
主旋律 II
副旋律
和声
低音
小军鼓
钹
大军鼓
10
15
1.
2.
mf
f
ff
网络版

1.

2.

tr

f

20

mf

25

1.

2.

主旋律 I

主旋律 II

副旋律

和声

低音

小军鼓

钹
大军鼓

Fine

30

f

35

mf

mf

D.S.

附录2：

学生用 MP3 目录

1.《百鸟朝凤》(唢呐独奏) 3’31”
2.《喜相逢》(笛子独奏) 3’02”
3.《圣母颂》(长笛独奏) 4’47”
4.《月亮河》(小号独奏) 3’14”
5.《二泉映月 》(二胡独奏) 5’35”
6. 电影《辛德勒的名单》主题曲
(小提琴与乐队) 4’16”
7.《步步高》(高胡领奏) 2’21”
8.《天鹅》(大提琴独奏) 3’11”
9.《良宵》(二胡曲) 2’13”
10.《十面埋伏》(琵琶独奏) 6’
11.《阿尔汉布拉宫的回忆》(古典吉他曲)3’56”
12.《林冲夜奔》(扬琴独奏) 9’20”
13. 电影《星球大战》配乐 1’36”
14.《老六板》(琵琶曲) 1’09”
15.《彝族舞曲》(琵琶曲) 5’54”
16.《旱天雷》(琵琶曲) 1’59”
17.《老虎磨牙》(打击乐合奏) 3’32”
18.《奔放》(非洲鼓乐) 5’
19.《秦王点兵》(山西鼓乐) 7’47”
20.《破铜烂铁》(敲击乐) 2’54”
21.《平安夜》(二重奏) 47”
22.《平安夜》(声部Ⅰ) 51”
23.《平安夜》(声部Ⅱ) 51”
24.《采茶灯》(片段)(二重奏) 28”
25.《采茶灯》(片段)(声部Ⅰ) 30”
26.《采茶灯》(片段)(声部Ⅱ) 30”
27.《梭罗河》(片段)(二重奏) 47”
28.《梭罗河》(片段)(声部Ⅰ) 50”
29.《梭罗河》(片段)(声部Ⅱ) 50”
30.《鳟鱼》(片段)(三重奏) 26”
31.《鳟鱼》(片段)(声部Ⅰ) 30”
32.《鳟鱼》(片段)(声部Ⅱ) 30”
33.《鳟鱼》(片段)(声部Ⅲ) 30”
34.《掀起你的盖头来》(片段)(三重奏) 19”
35.《掀起你的盖头来》(片段)(声部Ⅰ) 25”
36.《掀起你的盖头来》(片段)(声部Ⅱ) 25”
37.《掀起你的盖头来》(片段)(声部Ⅲ) 25”
38.《如歌的行板》(片段)(四重奏) 39”
39.《北京喜讯到边寨》(片段)(五重奏) 34”
40.《北京喜讯到边寨》(片段)(声部Ⅰ) 36”
41.《北京喜讯到边寨》(片段)(声部Ⅱ) 37”
42.《北京喜讯到边寨》(片段)(声部Ⅲ) 38”
43.《北京喜讯到边寨》(片段)(声部Ⅳ) 37”
44.《北京喜讯到边寨》(片段)(声部 V) 36”
45.《红旗颂》(片段)(管弦乐合奏) 2’09”
46.《金蛇狂舞》(片段)(民乐合奏) 25”
47.《金蛇狂舞》(民乐合奏) 4’53”
48.《维也纳进行曲》 39”
49.《瑶族舞曲》管弦乐曲 (第一部分) 3’38”
50.《威廉·退尔》序曲 (片段) 2’24”